

JOSÉ SEREBRIER *conducts* **XIAOGANG YE**
SYMPHONY NO. 3 'CHU'
THE LAST PARADISE

ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
HILA PLITMANN *soprano*
CHO-LIANG LIN *violin*

JOSÉ SEREBRIER

Photo: © Clive Barda

XIAOGANG YE (b.1955)

SYMPHONY NO. 3 'CHU', Op. 46 (2004/2007) <i>(Manuscript)</i>		37'53
1	I. Lord in the Clouds	4'48
2	II. Song and Dance	4'38
3	III. Silk	5'17
4	IV. Xiaoyao (Free and Unfettered)	4'28
5	V. Bronze	6'50
6	VI. Xiling Gorge	5'41
7	VII. Soul	5'44

THE LAST PARADISE, Op. 24 (1993) <i>(Schott)</i>		15'23
for violin and orchestra		
8	Opening	7'22
9	from bar 147	4'03
10	from bar 234	2'05
11	from bar 268	1'52

TT: 54'13

ROYAL PHILHARMONIC ORCHESTRA

JOSÉ SEREBRIER *conductor*

CHO-LIANG LIN *violin* [8–11]

HILA PLITMANN *soprano* [3, 7]

Born in 1955, **Xiaogang Ye** is regarded as one of China's leading contemporary composers. He graduated from the Central Conservatory of Music in Beijing, continuing his studies in 1987 at the Eastman School of Music in New York. Among his former teachers are Minxin Du, Samuel Adler, Joseph Schwanter, Louis Andriessen and Alexander Goehr.

Xiaogang Ye is currently chairman of the Chinese Musicians' Association and vice president of the Central Conservatory of Music, as well as being the founder and artistic director of the Beijing Modern Music Festival, the biggest festival for contemporary music in the Far East.

He has received numerous prizes, including the 1982 Alexander Tcherepnin prize, the 1986 Japan Dance Star Ballet prize and awards from the China Cultural Promotion Society (1993) and the Li Foundation, San Francisco (1994). In 2012, Ye was awarded a fellowship by the John Simon Guggenheim Memorial Foundation, and in 2013 he received the China Arts Award.

Ye's œuvre comprises symphonic works, a range of chamber music, stage works and film music, and much of his music bears a connection to Chinese culture and tradition. In *The Song of the Earth* for soprano, baritone and orchestra, premièred in January 2005, Ye uses the original Chinese texts on which Mahler based his symphonic work of the same name. In the *Macau Bridge Suite No. 2* (2001) and *Four Poems of Lingnan* (2011), Ye also refers to old Chinese legends and texts. The composer's deep attachment to nature and the Buddhist religion is shown especially in composition series such as the 'Tibet Series' and the 'Tropic Plants Series', in which each work is named after a tropical plant. In August 2008, Ye's piano concerto *Starry Sky* was premièred during the opening ceremony of the Olympic Games in Beijing by Lang Lang. The live broadcast was watched by three billion people worldwide.

Xiaogang Ye was the first Chinese composer to sign with Schott Music. For three decades his works have drawn attention both in Eastern Asia and in the West,

being played by international orchestras and ensembles including the Munich Philharmonic Orchestra, New York Philharmonic and Ensemble Modern.

Symphony No.3 ‘Chu’

Chu was composed in 2002 to celebrate the tenth anniversary of the founding of the Wuhan Orchestra. The city of Wuhan is the capital of the Hubei province, and the work borrows its title from the ancient State of Chu (c. 1030–224 BC) of which what is now Hubei province formed part. In his preparations for the work, Xiaogang Ye visited almost every corner of Hubei, ranging from Shennongjia Natural Reserve to the Red Cliff in Huanggang, from Xiling Gorge to the autonomous districts of the Tujia people in the western parts of Hubei, from Wang Zhaojun’s home town (Wang was one of the Four Ancient Chinese Beauties who was sent to marry a Hun chieftain in order to maintain peace between the Hans and the Huns) to Ying (now Jinan) – capital of the Principality of Yancheng in the State of Chu. He also immersed himself in the daily life of Hubei, laying a solid foundation for his symphony. The work was premièred in Wuhan on 7th December 2004, but in 2007, at the invitation of Tan Lihua, music director of the Beijing Symphony Orchestra, Xiaogang Ye revised *Chu* for another performance.

Chu is a modern symphony based on the splendid ancient Chu culture. According to relevant historical records and archaeological findings in Hubei, Chu culture featured techniques for bronze smelting, silk weaving, embroidery and lacquer ware, as well as the philosophies of Lao-tze and Zhuangzi, the poems of Qu Yuan and fine arts, music and dance. Like robust pillars, these formed the foundation for an advanced culture of impressive splendour. The symphony *Chu* embraces the main elements of Chu culture, along with its styles of representation. As such, the work is an example of how Chinese artists of our time, representing the contemporary rejuvenation of Chinese culture, are creating a new musical culture based

upon China's age-old history.

The symphony *Chu* consists of seven movements, and is scored for symphony orchestra, with the addition of Chinese percussion instruments. Making their appearance in different movements are also the *di* (a transverse flute), *pipa* ('Chinese lute'), *xiao* (a vertical end-blown flute), *sheng* (mouth organ) and the *erhu* ('Chinese violin'), to which the very last word is given. Movements 3 and 7 also includes a wordless soprano part.

I. Lord in the Clouds

The Lord in the Clouds (*Yun Zhong Jun* in Chinese) is the title of one section in *Nine Odes* (or *Jiu Ge*), a collection of poems by Qu Yuan. Through the use of highly imaginative techniques, the dreamlike poem paints a spectacular scene from ancient Chinese mythology taking place among wisps of cloud. This prelude establishes the mysterious and distant atmosphere of the rich Chu culture.

II. Song and Dance

This movement represents an extremely important phenomenon in Chu culture – the wizard or witch dance. It includes elements of ritual celebrations among the common people, but also of the sacrificial ceremonies at the court of Chu. When offering sacrifices to Heaven and Earth, the ancient people of Chu prayed for good harvests and well-being.

III. Silk

The third movement gives expression to the feminine refinement of the culture of Southern China. Ancient silk fabrics and embroideries have become a symbol for the exquisite and elaborate aspect of Chu culture, and are accorded great historical and artistic value. Employing a soprano soloist and traditional Chinese instruments, this movement represents the great skill and confidence of Chu, as it is demonstrated in the textile arts.

IV. Xiaoyao (Free and Unfettered)

The movement entitled *Xiaoyao* (*Free and Unfettered*) embodies the particular spiritual and philosophical disposition of the Chinese people. Best expounded in Zhuangzi's writings, *xiaoyao* is an optimistic and positive attitude towards life and the best possible means of resistance against hardships brought by changes throughout history.

V. Bronze

Bronze ritual instruments, such as bells and drums, are among the most representative items of Chu culture. Belonging to the most remarkable inventions of ancient China, they also enjoy a widespread reputation. This movement attempts to represent the distinctive bronze culture of Chu. Against a musical setting suggesting darkness and smoke, bells of different types produce discordant, sonorous chimes which reflect the rigidly stratified social order in ancient China.

VI. Xiling Gorge

The gorge of Xiling is one of Nature's true masterpieces and has provided the inspiration for countless works of art in Chu culture. This movement depicts the magnificence of Xiling Gorge, as the torrential Yangtze River surges between the mist-shrouded, precipitous cliffs. With its compelling momentum and grandeur, the music embodies the enterprising spirit of the Chinese nation forging ahead in spite of difficulties and setbacks.

VII. Soul

The final movement summarizes the themes of the entire symphony and constitutes a eulogy to the ancient Chu culture. It represents the cultural development of the Chinese nation, guided by the ancient philosophers and worthies, but is also an effort to disseminate Chinese traditional culture worldwide, as a contribution to the restoration of its splendour.

The Last Paradise

Although this idiosyncratic work for violin and orchestra might initially seem a personal response to the European violin concerto, incorporating certain elements from Chinese music, this single movement *Konzertstück* is actually more akin to a late-Romantic tone poem. It recounts the sad fate of a protagonist – portrayed by the violin – culminating in his funeral and his eventual happiness upon the release of his spirit into the afterlife. Ye has described his inspiration for the piece:

‘My family suffered extremely – nearly all kinds of humiliation – during my youth. It was during the Cultural Revolution, which was really a hard time. For a while I lived in a little village in Anhui province. I got up before dawn and queued up for a long time for only a loaf of bread or a few vegetables. I had to do so, even though I usually came back empty-handed. Life was a harsh struggle for survival, but the lives of Chinese farmers were even harder than what I had experienced. When someone died, people in the village would celebrate that person’s death; people in white mourning clothes walked through the continuous hills resembling a giant white strip that was a hundred metres long. The villagers believed that death was an escape from a painful life and the start of a new journey. I also imagined that my life would end this way, and when I was released from all the pain of this world I would be carried toward heaven and eternal happiness.’

The Last Paradise opens with an extended unaccompanied violin solo somewhat reminiscent of material played on an *erhu*, the traditional Chinese spike fiddle. It begins quietly with indeterminate pitch sliding and then alternates between fleeting utterances and sombre, sustained double-stops. A minute in, two flutes enter quietly, in a somewhat bird-like imitation of the more serene aspects of what the violin has been playing, as the violinist’s own materials grows busier and busier. The rest of the wind instruments enter, sounding gradually more aggressive as the soloist’s statements become more impassioned and begin to sound like cries for help. As

the strings enter and the whole orchestra plays together for the first time, they initially seem to have drowned out the soloist. But the solo violin soon returns, and at first the rest of the orchestra assumes a supporting role, letting the solo violin take centre stage. This is ultimately a ruse, as the orchestra abruptly cuts off the violinist's flourishes. This happens again and again: the violin is temporarily allowed to soar until it is subsumed by a forceful orchestral intrusion, which grows more brutal as the piece progresses. The violin is finally offered one last chance to speak on its own, in a cadenza. After that only a handful of instruments return for a final processional, a relentless ostinato that punctuates the violin's closing rapturous melodies that continue to ascend, but ultimately dissipate.

© *Xiaogang Ye* 2015

Born in Jerusalem, the soprano **Hila Plitmann** graduated with high honours from the Juilliard School. She has worked with leading conductors including Leonard Slatkin, Esa-Pekka Salonen and Kurt Masur, performing with the Los Angeles Philharmonic, New York Philharmonic and London Symphony Orchestra. A Grammy Award winner, Hila Plitmann has accumulated an impressive catalogue of recordings. She is in constant demand as a singer of new and contemporary music, and has appeared as a soloist in numerous world premières of works by composers such as David Del Tredici, Frank Zappa and John Corigliano.

The violinist **Cho-Liang Lin** is lauded the world over for the eloquence of his playing and for the superb musicianship that marks his performances. In a concert career spanning the globe for more than thirty years, he is equally at home with orchestra, in recital, playing chamber music and in a teaching studio. As an advocate for music of our time, he has enjoyed collaborations with composers such as Tan Dun, Chris-

topher Rouse, Esa-Pekka Salonen, Lalo Schiffrin and Joan Tower. An avid chamber musician, Cho-Liang Lin appears at festivals such as the Beijing Music Festival, Aspen Music Festival and Santa Fe Chamber Music Festival. Since 2001 he has been music director of La Jolla Music Society's SummerFest, which he has helped develop into a multidiscipline festival featuring dance, jazz and a new music programme. In Asia, Cho-Liang Lin serves as artistic director of Hong Kong International Chamber Music Festival, and he was recently appointed artistic director of the National Taiwan Symphony Orchestra's Youth Music Summer Camp where he also conducts performances and serves as a member of the string faculty.

Cho-Liang Lin's extensive discography includes recordings for a number of labels, and his albums have won such awards as *Gramophone's* Record of the Year, as well as two Grammy Award nominations. He plays the 1715 'Titian' Stradivarius.

www.cholianglin.com

Since 1946, the **Royal Philharmonic Orchestra** (RPO) has upheld the legacy of its debonair founder Sir Thomas Beecham. Now under the inspiring leadership of artistic director and principal conductor Charles Dutoit, the orchestra continues to bring first-class performances of a wide range of musical repertoire to worldwide audiences. The RPO has always prided itself on the artistic calibre of its conductors; highly regarded artists who regularly take the podium today include principal guest conductor Pinchas Zukerman, principal associate conductor Alexander Shelley and permanent associate conductor Grzegorz Nowak.

Key to the orchestra's schedule are performances at its London home Cadogan Hall, the annual concert series at Southbank Centre's Royal Festival Hall and regular performances at the Royal Albert Hall. The Orchestra also enjoys an extensive regional touring programme in the UK and undertakes several international tours each year.

Complementing these performances, ‘RPO resound’ continues to pioneer community and education projects that are designed to promote engagement with and access to music-making. The orchestra records prolifically for film, television and all the major commercial record companies, and owns its own record label.

www.rpo.co.uk

Forty five-times Grammy-nominated conductor and composer **José Serebrier** is one of the most recorded classical artists today. In 2004 he received an unprecedented five Grammy nominations, and won the Latin Grammy for the best classical album of the year (BIS-1305, Bizet/Serebrier: *Carmen Symphony*). When Leopold Stokowski hailed Serebrier as ‘the greatest master of orchestral balance’, the then 22-year-old musician – born in Uruguay of Russian and Polish parents – was the associate conductor of the American Symphony Orchestra at New York’s Carnegie Hall. He was soon winning accolades from music critics and the public all over the world. After five years of collaboration with Stokowski, Serebrier accepted an invitation from George Szell to become composer-in-residence of the Cleveland Orchestra. Since then, José Serebrier has conducted most major orchestras in North America, Europe, Australia and Latin America and undertaken numerous international tours with leading orchestras. As an opera conductor Serebrier has presented many interesting premières.

José Serebrier has composed more than 100 published works. His First Symphony and several of his other works were premièred by Leopold Stokowski and his music has been recorded by a number of conductors. His Third Symphony, ‘Symphonie Mystique’, received a Grammy nomination for ‘Best New Composition of 2004’. A book about José Serebrier, by the French music critic Michel Faure, was published in 2002 by L’Harmattan, Paris.

www.joseserebrier.com

Xiaogang Ye, geboren 1955, gilt als einer der führenden zeitgenössischen Komponisten Chinas. Er studierte am Central Conservatory of Music in Beijing; nach dem Abschluss setzte er seine Studien im Jahr 1987 an der Eastman School of Music in New York fort. Zu seinen Lehrern gehören Minxin Du, Samuel Adler, Joseph Schwantner, Louis Andriessen und Alexander Goehr.

Xiaogang Ye ist Vorsitzender des Chinesischen Musikerverbands und Vizepräsident des Central Conservatory of Music sowie Gründer und Künstlerischer Leiter des Beijing Modern Music Festival, des größten Festivals für zeitgenössische Musik in Fernost.

Er hat zahlreiche Preise gewonnen (u.a. 1982 den Alexander Tscherepnin-Preis und 1986 den Japan Dance Star Ballet-Preis) sowie Auszeichnungen von der China Cultural Promotion Society (1993) und der Li Foundation, San Francisco (1994) erhalten. Im Jahr 2012 wurde ihm ein Stipendium der John Simon Guggenheim Memorial Foundation zugesprochen, 2013 erhielt er den China Arts Award.

Yes Œuvre umfasst symphonische Werke sowie Kammer-, Bühnen- und Filmmusik; ein Großteil seiner Musik hat einen direkten Bezug zur chinesischen Kultur und Tradition. In *Das Lied von der Erde* für Sopran, Bariton und Orchester, uraufgeführt im Januar 2005, verwendet Ye die originalen chinesischen Texte, auf die Mahler sein gleichnamiges symphonisches Werk gründete. In *Die Brücke von Macau-Suite Nr. 2* (2001) und den *Vier Gedichten von Lingnan* (2011) greift er ebenfalls auf alte chinesische Legenden und Texte zurück. Die tiefe Verbundenheit des Komponisten mit der Natur und der buddhistischen Religion bekunden insbesondere Werkgruppen wie die „Tibet-Reihe“ und die „Tropenpflanzen-Reihe“, in der jedes Werk nach einer tropischen Pflanze benannt ist. Im August 2008 wurde Yes Klavierkonzert *Starry Sky* bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Beijing von Lang Lang uraufgeführt. Die Live-Übertragung verfolgten weltweit drei Milliarden Menschen.

Xiaogang Ye ist der erste chinesische Komponist, der bei dem deutschen Musikverlag Schott unter Vertrag steht. Seine Werke werden von internationalen Orchestern und Ensembles wie den Münchner Philharmonikern, den New Yorker Philharmonikern und dem Ensemble Modern gespielt und erfreuen sich in Ostasien wie im Westen großer Aufmerksamkeit.

Symphonie Nr. 3 „Chu“

Chu wurde im Jahr 2002 zur Zehnjahresfeier des Wuhan Orchesters komponiert. Wuhan ist die Hauptstadt der Provinz Hubei, die einst dem alten Königreich Chu angehörte (ca. 1030–224 v. Chr.), dem der Werktitel entlehnt ist. Bei der Vorbereitung auf sein Werk besuchte Xiaogang Ye fast jede Ecke von Hubei, das sich vom Naturschutzgebiet Shennongjia bis zum Roten Kliff in Huanggang erstreckt, von der Xiling-Schlucht bis zu den autonomen Bezirken des Tujia-Volks im Westen von Hubei, von Wang Zhaojuns Heimatstadt (Wang war eine der vier Vier Schönheiten Altchinas; ihre Heirat mit einem Hunnenführer sollte den Frieden zwischen den Han und den Hunnen sichern) bis Ying (heute: Jinan) – Hauptstadt des Fürstentums Yancheng im Chu-Reich. Er vertiefte sich auch in den Alltag Hubeis und verschaffte seiner Symphonie eine solide Grundlage. Das Werk wurde am 7. Dezember 2004 in Wuhan uraufgeführt und 2007 auf Anregung von Tan Lihua, dem Musikalischen Leiter des Beijing Symphony Orchestra, für eine weitere Aufführung überarbeitet.

Chu ist eine moderne Symphonie, die auf der großartigen alten Chu-Kultur basiert. Historische Dokumente und archäologische Funde in Hubei belegen, dass die Chu-Kultur über Techniken für Bronzeguss, Seidenweberei, Stickerei und Lackwaren verfügte, außerdem die Philosophie von Laotse und Zhuangzi, die Gedichte von Qu Yuan sowie bildende Kunst, Musik und Tanz. Tragenden Säulen gleich, bildete dies die Grundlage für eine fortgeschrittene Kultur von eindrucksvoller Pracht. Die Symphonie Chu umfasst die Hauptelemente der Chu-Kultur, zusammen

mit ihren Ausdrucksformen. In dieser Hinsicht ist das Werk ein Beispiel dafür, wie heutige chinesische Künstler auf der Grundlage der uralten Geschichte Chinas eine neue Musikkultur erschaffen und solcherart die zeitgenössische Verjüngung der chinesischen Kultur verkörpern.

Die Chu-Symphonie besteht aus sieben Sätzen und ist für ein um chinesische Perkussionsinstrumente erweitertes Symphonieorchester komponiert. Außerdem kommen in verschiedenen Sätzen die Di (eine Querflöte), die Pipa (chinesische Laute), die Xiao (Längsflöte), die Sheng (Mundorgel) und die Erhu (chinesische Geige), die das letzte Wort hat, zum Einsatz. Die Sätze 3 und 7 enthalten zudem eine textlose Sopranpartie.

I. Lord in the Clouds

Der Herr in den Wolken (chines.: *Yun Zhong Jun*) ist der Titel eines Abschnitts der *Neun Oden* (oder *Jiu Ge*), einer Gedichtsammlung von Qu Yuan. Mittels fantasievoller Techniken schildert das traumgleiche Gedicht eine spektakuläre, wolkenumsäumte Szene aus der althinesischen Mythologie. Das Vorspiel vermittelt eine Anschauung von der geheimnisvollen, fernen Atmosphäre.

II. Song and Dance

Dieser Satz stellt ein äußerst wichtiges Phänomen der Chu-Kultur dar – den Zauberer- oder Hexentanz. Er weist Elemente ritueller Volksfeste auf, aber auch solche der Opferzeremonien am Hof von Chu. Indem sie Himmel und Erde ihre Opfer darbrachten, beteten die Menschen von Chu für gute Ernten und Wohlergehen.

III. Silk

Der dritte Satz, *Silk* (*Seide*), verleiht der femininen Verfeinerung der südchinesischen Kultur Ausdruck. Alten Seidenstoffen und Stickereien kommt als Symbol für die exquisite, kunstvolle Facette der Chu-Kultur großer historischer und künstlerischer Stellenwert zu.

lerischer Wert zu. Mit Sopransolistin und traditionellen chinesischen Instrumenten veranschaulicht dieser Satz die großen Fertigkeiten und das Selbstvertrauen der Chu-Kultur, wie sie sich in der Textilkunst zeigen.

IV. Xiaoyao (Free and Unfettered)

Der mit *Xiaoyao* („Frei und ungehindert“) überschriebene Satz verkörpert den besonderen spirituellen und philosophischen Charakter des chinesischen Volks. Das maßgeblich in Zhuangzis Schriften entwickelte Konzept *xiaoyao* meint eine optimistische und positive Einstellung zum Leben, die das bestmögliche Gegenmittel gegen die Unbilden darstellt, die der historische Wandel mit sich bringt.

V. Bronze

Rituelle Bronze-Instrumente wie Glocken und Trommeln zählen zu den typischen Objekten der Chu-Kultur und zu den herausragenden, weithin anerkannten Erfindungen des alten China. Dieser Satz versucht, die unverwechselbare Bronzekultur des Chu-Reichs darzustellen. Vor einem musikalischen Hintergrund, der Dunkelheit und Rauch suggeriert, erzeugen Glocken unterschiedlicher Art ein sonores, unharmonisches Läuten, das die starren sozialen Schichten des alten China widerspiegelt.

VI. Xiling Gorge

Die Schlucht von Xiling ist eines der großen Meisterwerke der Natur und die Inspirationsquelle unzähliger Kunstwerke der Chu-Kultur. Dieser Satz schildert die Großartigkeit der Schlucht, durch die der reißende Jangtse-Fluss zwischen nebelverhangenen, steilen Klippen braust. Mit ihrer überwältigenden Dynamik und Erhabenheit verkörpert die Musik den Unternehmungsgeist der chinesischen Nation, die allen Schwierigkeiten und Rückschlägen zum Trotz ihren Weg geht.

VII. Soul

Der letzte Satz, *Soul* (*Seele*), bündelt die Themen der Symphonie zu einem Lobgesang auf die alte Chu-Kultur. Sie stellt die kulturelle Entwicklung der chine-

sischen Nation dar, geleitet von den alten Philosophen und Ehrenleuten, ist aber zugleich ein Versuch, die traditionelle chinesische Kultur in aller Welt zu verbreiten – ein Beitrag zur Wiederherstellung ihrer Pracht.

The Last Paradise

Obwohl dieses eigenwillige Werk für Violine und Orchester auf den ersten Blick wie eine persönliche, chinesisch geprägte Antwort auf das europäische Violinkonzert erscheinen mag, steht das einsätzeige Konzertstück tatsächlich der spätromantischen Tondichtung näher. Es erzählt das traurige Schicksal eines Protagonisten – verkörpert von der Violine – und kulminiert in seiner Beerdigung und dem letztendlichen Glück nach der Freisetzung seines Geistes in ein Leben nach dem Tode. Seine Inspiration für das Stück hat Ye folgendermaßen beschrieben:

„Meine Familie erlitt während meiner Jugend fast alle nur erdenklichen Demütigungen. Es war die Zeit der Kulturrevolution – eine wirklich harte Zeit. Eine Weile lebte ich in einem kleinen Dorf in der Provinz Anhui. Ich stand vor Tagesanbruch auf und reihte mich in die lange Warteschlange für einen Laib Brot oder etwas Gemüse ein. Ich musste das tun, auch wenn ich in der Regel mit leeren Händen zurückkam. Das Leben war ein harter Kampf ums Überleben, aber das Leben der chinesischen Bauern war noch härter als das, was ich kannte. Wenn jemand starb, feierten die Leute im Dorf den Tod der betreffenden Person; Menschen in weißer Trauerkleidung durchstreiften die Hügelandschaft – ein gewaltiges, hundert Meter langes weißes Band. Die Dorfbewohner glaubten, dass man mit dem Tod einem schmerzbeladenen Leben entkomme und eine neue Reise antrete. Ich stellte mir ebenfalls vor, dass mein Leben so enden würde; erlöst von allem Schmerz dieser Welt, würde ich gen Himmel und zur ewigen Seligkeit geführt werden.“

The Last Paradise (Das letzte Paradies) wird von einem ausgedehnten ungeleiteten Violinsolo eröffnet, das an das Spiel der Erhu erinnert, der traditionellen

chinesischen Spießgeige. Sie beginnt leise, durch unbestimmte Tonhöhen gleitend, worauf flüchtige Äußerungen und düstere, gehaltene Doppelgriffe einander abwechseln. Bald treten leise zwei Flöten hinzu und imitieren, vogelgleich, die eher heiteren Aspekte dessen, was die Geige gespielt hatte, während diese zusehends geschäftiger wird. Die übrigen Bläser stimmen ein und werden in dem Maße aggressiver, wie die Äußerungen des Solisten, Hilferufen gleich, leidenschaftlicher werden. Wenn die Streicher hinzukommen und zum ersten Mal das gesamte Orchester spielt, scheint der Solist zunächst verschwunden zu sein. Bald jedoch kehrt er zurück, während der Rest des Orchesters in den Hintergrund rückt und ihm das Podium überlässt. Derlei erweist sich schließlich als Finte, wenn das Orchester die Violinfiguren abrupt unterbricht. Dies geschieht immer wieder: Die Violine darf sich eine Zeitlang aufschwingen, um dann vom energischen, zusehends brutaler aufbegehrenden Orchester subsumiert zu werden. In einer Kadenz erhält sie schließlich eine letzte Gelegenheit, sich allein zu artikulieren. Danach kehren nur eine Handvoll Instrumente zu einer letzten Prozession zurück – ein unerbittliches Ostinato, das die stürmische, unbeirrt aufsteigende und schlussendlich verwehende Melodik der Violine interpunktiert.

© *Xiaogang Ye* 2015

Die in Jerusalem geborene Sopranistin **Hila Plitmann** absolvierte die Juilliard School mit Auszeichnung. Sie hat mit führenden Dirigenten wie Leonard Slatkin, Esa-Pekka Salonen und Kurt Masur gearbeitet und ist mit Orchestern wie dem Los Angeles Philharmonic Orchestra, den New Yorker Philharmonikern und dem London Symphony Orchestra aufgetreten. Die Grammy Award-Gewinnerin kann auf eine beeindruckende Diskographie blicken; sie ist eine gefragte Interpretin neuer und zeitgenössischer Musik und hat bei zahlreichen Uraufführungen von

Werken von Komponisten wie David Del Tredici, Frank Zappa und John Corigliano als Solistin mitgewirkt.

Der Violinist **Cho-Liang Lin** wird weltweit für die Eloquenz seines Spiels und die herausragende Musikalität seiner Interpretationen geschätzt. In einer rund dreißigjährigen internationalen Konzerttätigkeit hat er sich als Orchestersolist ebenso hervorgetan wie als Recitalist, Kammermusiker und Pädagoge. Als Verfechter zeitgenössischer Musik hat er mit Komponisten wie Tan Dun, Christopher Rouse, Esa-Pekka Salonen, Lalo Schiffrin und Joan Tower zusammengearbeitet. Der leidenschaftliche Kammermusiker ist bei Festivals wie dem Beijing Music Festival, dem Aspen Music Festival und dem Santa Fe Chamber Music Festival zu Gast. Seit 2001 ist Cho-Liang Lin Musikalischer Leiter des La Jolla Music Society's Summer-Fest, das sich seither zu einem interdisziplinären Festival mit Tanz, Jazz und einem Neue-Musik-Programm entwickelt hat. In Asien ist er Künstlerischer Leiter des Hong Kong International Chamber Music Festival; vor kurzem wurde er zum Künstlerischen Leiter des National Taiwan Symphony Orchestra Youth Music Summer Camp ernannt, wo er u.a. auch Konzerte leitet und der Streicherfakultät angehört. Cho-Liang Lins umfangreiche Diskographie enthält Aufnahmen für verschiedene Labels, die u.a. mit Auszeichnungen wie „Record of the Year“ (*Gramophone*) bedacht und zweimal für den Grammy Award nominiert wurden. Er spielt die „Titian“-Stradivarius aus dem Jahr 1715.

www.cholianglin.com

Seit 1946 hat das **Royal Philharmonic Orchestra** (RPO) das Vermächtnis seines Gründers Sir Thomas Beecham fortgeführt. Auch unter der inspirierenden Leitung seines derzeitigen Künstlerischen Leiters und Chefdirigenten Charles Dutoit bietet das Orchester Hörern in der ganzen Welt erstklassige Konzerte mit einem

weitgespannten Repertoire. Das RPO kann sich seit jeher des künstlerischen Rangs seiner Dirigenten rühmen; zu den herausragenden Künstlern, die regelmäßig an seinem Pult stehen, gehören Pinchas Zukerman (Erster Gastdirigent), Alexander Shelley (Principal Associate Conductor) und Grzegorz Nowak (Permanent Associate Conductor).

Im Zentrum des Wirkens stehen Konzerte in seiner Londoner Heimat, der Cadogan Hall, eine jährliche Konzertreihe in der Royal Festival Hall im Southbank Centre sowie regelmäßige Auftritte in der Royal Albert Hall. Außerdem verfolgt das Orchester ein ausgedehntes regionales Tourneeprogramm in Großbritannien und unternimmt mehrere internationale Tourneen pro Jahr.

Darüber hinaus initiiert das Community- und Education-Programm „RPO resound“ Projekte, die das Interesse und den Zugang zum Musizieren fördern. Das Orchester nimmt für Film, Fernsehen und alle großen Plattenlabel auf; daneben verfügt es über ein eigenes Plattenlabel.

www.rpo.co.uk

Der Dirigent und Komponist **José Serebrier**, 45mal für einen Grammy Award nominiert, ist einer der meistaufgezeichneten klassischen Künstler unserer Zeit. 2004 wurde ihm beispiellose fünf Grammy-Nominierungen zuteil, und er gewann den Latin Grammy für das beste klassische Album des Jahres (BIS-1305 Bizet/Serebrier: *Carmen Symphony*). Als Leopold Stokowski Serebrier „den größten Meister orchestraler Balance“ nannte, war der damals 22-jährige, als Sohn russischer und polnischer Eltern in Uruguay geborene Musiker Associate Conductor des in der Carnegie Hall beheimateten American Symphony Orchestra. Bald schon wurde ihm das Lob von Musikkritikern und Publikum in der ganzen Welt zuteil. Nach fünfjähriger Zusammenarbeit mit Stokowski nahm Serebrier die Einladung George Szells an, Composer-in-Residence des Cleveland Orchestra zu werden.

Seither hat José Serebrier die meisten großen Orchester in Nordamerika, Europa, Australien und Lateinamerika geleitet und zahlreiche internationale Konzertreisen mit führenden Orchestern unternommen. Als Operndirigent hat Serebrier viele interessante Premieren vorgestellt.

José Serebrier hat mehr als 100 eigene Kompositionen veröffentlicht. Seine Erste Symphonie und etliche seiner anderen Werke wurden von Leopold Stokowski uraufgeführt; mehrere Dirigenten haben seine Musik eingespielt. Seine Dritte Symphonie, „Symphonie Mystique“, wurde als „Beste neue Komposition 2004“ für den Grammy nominiert. 2002 veröffentlichte der französische Musikkritiker Michel Faure bei L'Harmattan (Paris) ein Buch über José Serebrier.

www.joseserebrier.com

Né en 1955, **Xiaogang Ye** est considéré comme l'un des plus importants compositeurs chinois contemporains. Diplômé du Conservatoire Central de musique de Beijing, il a poursuivi ses études en 1987 à l'Eastman School of Music à New York. Mixin Du, Samuel Adler, Joseph Schwantner, Louis Andriessen et Alexander Goehr ont été au nombre de ses professeurs.

Xiaogang Ye est présentement président de l'Association des musiciens chinois et vice-président du Conservatoire Central de musique ainsi que fondateur et directeur artistique du Festival de musique moderne de Beijing, le plus grand festival de musique contemporaine de l'Extrême Orient.

Il a reçu de nombreux prix dont le prix Alexander Tcherepnin en 1982, le prix Japan Dance Star Ballet ainsi que des distinctions de la Société de promotion culturelle de Chine (1993) et de la Fondation Li à San Francisco (1994). La Fondation John Simon Guggenheim Memorial lui octroya une bourse en 2012 et, en 2013, il reçut le Prix des Arts de Chine.

L'œuvre de Ye comprend des pièces symphoniques, de la musique de chambre, des pièces pour le théâtre et de la musique de film; une grande partie de sa musique garde un lien avec la culture et la tradition chinoises. Dans *The Song of the Earth* pour soprano, baryton et orchestre, créé en janvier 2005, Ye utilise les textes chinois originaux sur lesquels Mahler bâtit son œuvre symphonique du même nom. Dans *Macau Bridge Suite No 2* (2001) et *Four Poems of Lingnan* (*Quatre Poèmes de Lingnan*) (2011), Ye fait aussi référence à de vieux textes et légendes chinoises. Le profond attachement du compositeur à la nature et à la religion bouddhiste se voit particulièrement dans des séries de compositions comme «Tibet Series» et «Tropic Plant Series» où chaque morceau est nommé d'après une plante tropicale. Août 2008 a vu la création du concerto pour piano *Starry Sky* de Ye à la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques à Beijing, avec Lang Lang au piano. La diffusion en direct a été regardée par 3 milliards de téléspectateurs de partout au monde.

Xiaogang Ye a été le premier compositeur chinois à signer un contrat avec Schott Music. Ses œuvres ont attiré l'attention pendant trois décennies en Asie de l'Est et à l'Ouest, étant jouées par des orchestres et ensembles internationaux dont les orchestres philharmoniques de Munich et de New York et l'Ensemble Modern.

Symphonie no 3 « Chu »

La symphonie *Chu* a été composée en 2002 pour célébrer le dixième anniversaire de la fondation de l'orchestre de Wuhan. La ville de Wuhan est le chef-lieu de la province de Hubei et le titre de l'œuvre emprunte son nom de l'ancien État de Chu (env. 1030–224 avant J. C.) duquel ce qui est maintenant la province de Hubei faisait partie. Pendant sa préparation à la composition, Xiaogang Ye a visité presque tous les recoins de Hubei, passant de la réserve naturelle de Shennongjia aux Pics rouges à Huanggang, de la gorge de Xiling aux districts autonomes du peuple Tujia dans l'ouest de Hubei, de la ville natale de Wang Zhaojun (l'une des quatre beautés de la Chine antique, Wang fut envoyée comme femme au kan des Huns dans le but de maintenir la paix entre les Hans et les Huns) à Ying (maintenant Jinan) – chef-lieu de la principauté de Yancheng dans l'État de Chu. Il s'est aussi immergé dans la vie quotidienne de Hubei, acquérant une base solide pour sa symphonie. L'œuvre a été créée à Wuhan le 7 décembre 2004 mais, en 2007, sur l'invitation de Tan Lihua, directeur musical de l'Orchestre symphonique de Beijing, Xiaogang Ye révisa *Chu* pour une nouvelle exécution.

Chu est une symphonie moderne basée sur la splendide culture antique Chu. Selon des relevés historiques pertinents et des découvertes archéologiques, la culture Chu avait des techniques pour fondre le bronze, tisser la soie, broder et laquer, ainsi que les philosophies de Lao-tze et Zhuangzi, les poèmes de Qu Yuan, les beaux-arts, la musique et la danse. Comme de robustes piliers, ces connaissances formaient les fondations d'une culture avancée d'une splendeur impressionnante.

La symphonie *Chu* embrasse les principaux éléments de la culture Chu ainsi que ses styles de représentation. En tant que telle, l'œuvre montre comment les artistes chinois de notre temps, représentant le rajeunissement de la culture chinoise, créent une nouvelle culture musicale basée sur l'histoire séculaire de la Chine.

En sept mouvements, la symphonie *Chu* est écrite pour orchestre symphonique complété par des instruments de percussion chinois. D'autres instruments font leur apparition dans divers mouvements : la flûte traversière *di*, le luth chinois *pipa*, la flûte verticale à encoche *xiao*, l'orgue à bouche *sheng* et le violon chinois *erhu* auquel on a confié le tout dernier mot. Les troisième et septième mouvements renferment même une partie de soprano sans paroles.

I. Le Seigneur dans les nuages

Le Seigneur dans les nuages (*Yun Zhong Jun* en chinois) est le titre d'une section dans *Neuf Odes* (ou *Jiu Ge*), un recueil de poèmes de Qu Yuan. Grâce à l'usage de techniques très ingénieuses, le poème de rêve décrit une scène spectaculaire de l'ancienne mythologie chinoise qui a lieu dans des volutes de nuage. Le prélude établit l'atmosphère mystérieuse et distante de la riche culture chu.

II. Chanson et danse

Ce mouvement représente un phénomène extrêmement important dans la culture chu – la danse du sorcier ou de la sorcière. Elle comprend des éléments de célébrations rituelles parmi les gens ordinaires mais aussi les cérémonies sacrificielles à la cour chu. En offrant des sacrifices au ciel et à la terre, l'ancien peuple de Chu priait pour obtenir de bonnes récoltes et pour son bien-être.

III. La Soie

Le troisième mouvement exprime le raffinement féminin de la culture du sud de la Chine. Les anciens tissus et broderies de soie sont devenus un symbole de l'aspect exquis et raffiné de la culture chu et on leur a accordé une grande valeur historique

et artistique. Au moyen d'une soprano solo et d'instruments chinois traditionnels, ce mouvement représente la grande habileté et l'assurance de chu, comme le démontrent les arts textiles.

IV. Xiaoyao (Libre et sans entrave)

Le mouvement intitulé *Xiaoyao* incarne la disposition spirituelle et philosophique particulière du peuple chinois. Exposée au mieux dans les écrits de Zhuangzi, *xiao-yao* est une attitude optimiste et positive envers la vie et les meilleurs moyens possibles de résistance aux épreuves apportées par les changements dans l'histoire.

V. Bronze

Des instruments rituels de bronze comme des cloches et des tambours figurent parmi les articles les plus représentatifs de la culture chu. Comptant parmi les inventions les plus remarquables de la Chine antique, ils jouissent aussi d'une vaste réputation. Ce mouvement tente de représenter la culture de bronze distincte de chu. Dans un cadre musical suggérant une obscurité enfumée, des cloches de divers types produisent un carillon sonore et discordant qui reflète l'ordre social aux couches rigides dans la Chine antique.

VI. La Gorge de Xiling

La Gorge de Xiling est l'un des véritables chefs-d'œuvre de la nature et elle a inspiré d'innombrables œuvres d'art dans la culture chu. Ce mouvement décrit la magnificence de la gorge de Xiling quand le torrent de la rivière Yangtze afflue entre les abruptes falaises embrumées. Avec son élan irrésistible et grandiose, la musique personifie l'esprit d'entreprise de la nation chinoise qui va de l'avant malgré les difficultés et les revers.

VII. Âme

Le mouvement final résume les thèmes de l'entière symphonie et constitue un panégyrique de l'ancienne culture chu. Il représente le développement culturel des

Chinois, guidés par les anciens philosophes et notables, mais aussi un effort pour disséminer la culture traditionnelle chinoise partout dans le monde en guise de contribution à la restauration de sa splendeur.

The Last Paradise (Le Dernier Paradis)

Quoique cette œuvre particulière pour violon et orchestre peut d'abord sembler une réponse personnelle au concerto pour violon européen avec toutefois certains éléments de musique chinoise, le *Konzertstück* en un mouvement se rapproche plutôt d'un poème symphonique du romantisme tardif. Il raconte le triste destin d'un personnage – décrit par le violon – aboutissant à ses funérailles et ensuite à son bonheur quand son esprit est libéré dans l'au-delà. Ye décrit ainsi son inspiration pour la pièce :

«Ma famille a extrêmement souffert dans ma jeunesse – presque toutes les sortes possibles d'humiliation. C'était pendant la révolution culturelle, une époque vraiment très dure. J'ai vécu un certain temps dans un petit village de la province d'Anhui. Je me levais avant l'aurore et je faisais longtemps la queue pour une miche de pain ou quelques légumes. Je devais le faire même si je revenais la plupart du temps les mains vides. On menait une âpre lutte pour survivre mais la vie des fermiers chinois était encore plus dure que ce que j'avais connu. Quand quelqu'un mourait, les villageois célébraient le décès du défunt ; les gens en habits blancs de deuil marchaient à travers les collines continues, ressemblant à une bande blanche géante de cent mètres de long. Les villageois croyaient que la mort était une évasion d'une vie douloureuse et le début d'un nouveau voyage. Je m'imaginais aussi que ma vie se terminerait ainsi et que, quand je serais libéré de tous les maux de ce monde, je serais emporté au ciel et au bonheur éternel.»

Le Dernier Paradis s'ouvre sur un long solo de violon, rappelant assez de la musique jouée sur l'*erhu*, le violon chinois traditionnel à chevilles. Il commence

doucement sur un son indéterminé glissant et alterne ensuite entre des sons fugaces et de sombres doubles cordes soutenues. Après une minute, deux flûtes entrent doucement, dans une sorte d'imitation d'oiseau des aspects plus sereins de ce que le violon vient de jouer, tandis que le violoniste s'affaire de plus en plus. Les autres instruments à vent font leur entrée et deviennent graduellement plus agressifs tandis que les énoncés du soliste se font plus passionnés et commencent à ressembler à des appels à l'aide. À l'entrée des cordes et quand l'orchestre en entier joue pour la première fois, on dirait que le soliste s'est fait couvrir. Mais le violon solo revient sans tarder et le reste de l'orchestre assume d'abord un rôle de soutien, laissant le violon solo prendre la scène. Ce n'est finalement qu'une ruse car l'orchestre coupe abruptement les fioritures du violon. Ceci se produit plusieurs fois : le violon peut momentanément monter en flèche jusqu'à ce qu'il soit absorbé par une intrusion orchestrale énergique qui devient de plus en plus brutale avec la progression de la pièce. Le violon a finalement une dernière chance de parler pour soi, dans une cadence. Après elle, une poignée seulement d'instruments reviennent pour une procession finale, un ostinato implacable qui ponctue les ravissantes mélodies finales du violon qui vont en ascendant mais s'évanouissent finalement.

© *Xiaogang Ye* 2015

Née à Jérusalem, la soprano **Hila Plitmann** a obtenu son diplôme avec de grands honneurs à la Juilliard School. Elle a travaillé avec des chefs renommés dont Leonard Slatkin, Esa-Pekka Salonen et Kurt Masur, chantant avec les orchestres philharmoniques de Los Angeles et de New York et l'Orchestre symphonique de Londres. Gagnante d'un Grammy Award, Hila Plitmann dispose d'un impressionnant catalogue de disques à son actif. Elle est constamment en demande comme chanteuse de musique nouvelle et contemporaine et elle s'est produite comme soliste dans de

nombreuses créations mondiales d'œuvres de David Del Tredici, Frank Zappa et John Corigliano entre autres.

On fait l'éloge du violoniste **Cho-Liang Lin** partout au monde pour l'éloquence de son jeu et pour la superbe musicalité de ses exécutions. Fort d'une carrière mondiale de plus de trente ans, il est aussi à l'aise avec un orchestre, en récital, comme chambriste que dans un studio d'enseignement. Un champion de la musique contemporaine, il a collaboré avec les compositeurs Tan Dun, Christopher Rouse, Esa-Pekka Salonen, Lalo Schifrin et Joan Tower. Chambriste enthousiaste, Cho-Liang Lin participe à de nombreux festivals dont les festivals de musique de Beijing et d'Aspen et le festival de musique de chambre de Santa Fe. Il est directeur musical du festival d'été de la société de musique La Jolla qu'il a aidé à se développer en un festival multidisciplinaire présentant de la danse, du jazz et un programme de musique nouvelle. En Asie, Cho-Liang Lin est directeur artistique du festival international de musique de chambre de Hong Kong et il a récemment été nommé directeur artistique du camp musical d'été de la jeunesse de l'Orchestre symphonique national de Taiwan où il dirige aussi des concerts et est membre de la faculté des cordes.

L'imposante discographie de Cho-Liang Lin renferme des disques de plusieurs étiquettes et ses albums ont gagné des prix comme le Disque de l'Année du magazine *Gramophone* ainsi que deux nominations pour un Grammy. Il joue sur le Stradivarius « Titien » de 1715.

www.cholianglin.com

Depuis 1946, l'**Orchestre philharmonique Royal (OPR)** a confirmé l'héritage de son illustre fondateur Sir Thomas Beecham. Maintenant sous la direction inspirée de son directeur artistique et chef principal Charles Dutoit, l'orchestre continue

d'offrir, à un public international, des exécutions de première classe d'un vaste répertoire musical. L'OPR a toujours été fier du haut calibre de ses chefs; aujourd'hui, il est régulièrement dirigé par des artistes aussi renommés que le principal chef invité Pinchas Zukerman, le principal chef associé Alexander Shelley et le chef associé permanent Grzegorz Nowak.

La formation joue chez elle au Cadogan Hall de Londres, donne une série annuelle de concerts au Royal Festival Hall au Southbank Centre de Londres et se produit régulièrement au Royal Albert Hall. L'OPR entreprend un programme extensif de tournées régionales au Royaume-Uni et plusieurs tournées internationales chaque année.

Outre ces engagements, l'«OPR resound» continue de lancer des projets communautaires et éducatifs voulant promouvoir le contact avec la musique et l'accès aux concerts. L'orchestre fait de nombreux enregistrements pour films, la télévision et toutes les principales compagnies commerciales de disques; il possède même sa propre étiquette de disques.

www.rpo.co.uk

Mis en nomination 45 fois pour un Grammy, le chef d'orchestre et compositeur **José Serebrier** est l'un des artistes classiques les plus enregistrés de l'heure. En 2004, il a réussi l'exploit inégalé de recevoir cinq nominations pour un Grammy et il a gagné le Latin Grammy pour le meilleur album classique de l'année (BIS-1305, Bizet/Serebrier: *Carmen Symphony*). Quand Leopold Stokowski salua Serebrier comme «le plus grand maître de l'équilibre orchestral», le musicien d'alors 22 ans – né en Uruguay de parents russe et polonais – était chef associé de l'American Symphony Orchestra au Carnegie Hall de New York. Il devait rapidement récolter l'approbation des critiques de musique et du public du monde entier. Après cinq ans de collaboration avec Stokowski, Serebrier accepta l'invitation de George Szell

de devenir compositeur résident de l'Orchestre de Cleveland. Depuis lors, José Serebrier a dirigé la plupart des principaux orchestres en Amérique du Nord, Europe, Australie et Amérique Latine; il entreprend de nombreuses tournées internationales avec des orchestres de premier plan. En tant que chef d'orchestre d'opéra, Serebrier a présenté plusieurs premières intéressantes.

José Serebrier a plus d'une centaine de compositions publiées. Sa première symphonie et plusieurs de ses autres œuvres ont été créées par Leopold Stokowski et de nombreux chefs d'orchestre ont enregistré sa musique. Sa troisième symphonie, «Symphonie Mystique», a été mise en nomination pour un Grammy pour la «Meilleure nouvelle composition de 2004». Un livre sur José Serebrier par le critique de musique français Michel Faure, est sorti chez L'Harmattan à Paris en 2002.

www.joseserebrier.com

RECORDING DATA

Recording: June 2015 at Cadogan Hall, London, England
Recording producer: Phil Rowlands
Sound engineer: Mike Hatch (Floating Earth)
Assistant sound engineer: Chris Kalcov

Equipment: Schoeps, Neumann and DPA microphones; SSL C-SB microphone pre-amplification stagebox with high-resolution A/D converters; MADI optical cabling; Pyramix digital audio workstation; B&W 802 loudspeakers; Sennheiser HD600 headphones
Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production: Editing: Phil Rowlands
Mixing: Mike Hatch, Phil Rowlands

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Xiaogang Ye 2015
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover image: *Scholar viewing a waterfall* by Ma Yuan (active c. 1190–1225). Ink and colours on silk, slightly cropped.
Back cover photo of Xiaogang Ye: © Fang Dongqing
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-2083 © & © 2016, BIS Records AB, Åkersberga.

CHO-LIANG LIN

Photo: © Sophie Zhai

