

GATEWAYS

CHEN · KREISLER · RACHMANINOV

Maxim Vengerov · Shanghai Symphony Orchestra · Long Yu

GATEWAYS

CHEN
KREISLER
RACHMANINOV

Maxim Vengerov
Shanghai Symphony Orchestra
Long Yu

QIGANG CHEN (*1951)

Wu Xing The Five Elements Suite for Orchestra

[1]	1. Shui	2:03
	Water · Wasser	
[2]	2. Mu	2:04
	Wood · Holz	
[3]	3. Huo	1:48
	Fire · Feuer	
[4]	4. Tu	2:01
	Earth · Erde	
[5]	5. Jin	1:57
	Metal · Metall	

La Joie de la souffrance The Joy of Suffering Concerto for Violin and Orchestra · World premiere recording

[6]	1. Désolation	2:18
	Despair · Verzweiflung	
[7]	2. Solitaire	2:33
	Solitary · Allein	
[8]	3. Divinement solitaire	1:53
	Divinely alone · Göttlich allein	
[9]	4. Excité par des illusions	2:09
	Thrilled by illusions · Im Bann der Illusionen	
[10]	5. Soulagement mélancholique	1:50
	Melancholy relief · Melancholische Erleichterung	
[11]	6. La Beauté de la souffrance	4:42
	The beauty of suffering · Die Schönheit des Leidens	

[12]	7. La Beauté solitaire	2:41
	Solitary beauty · Einsame Schönheit	
[13]	8. Se laisser emballer par la folie	3:56
	Get caught up in the madness · Sich dem Wahn ergeben	
[14]	9. Chant déchirant	2:41
	Excruciating song · Herzerreißendes Lied	
[15]	10. Un lueur de lumière	1:50
	A glimmer of light · Ein Lichtschimmer	

FRITZ KREISLER (1875–1962)

[16]	Tambourin chinois op. 3	3:49
	for Violin and Orchestra · arr. by Clark McAlister	

SERGEI RACHMANINOV (1873–1943)

Symphonic Dances op. 45 Suite for Orchestra

[17]	1. Non allegro	2:54
[18]	[Poco a poco rallentando]	4:29
[19]	[A tempo più mosso]	4:12
[20]	2. Andante con moto (Tempo di valse)	4:11
[21]	Tempo precedente	5:04
[22]	3. Lento assai – Allegro vivace	3:17
[23]	Lento assai. Come prima – L'istesso tempo	5:51
[24]	Allegro vivace	4:05

Maxim Vengerov *violin* Shanghai Symphony Orchestra Long Yu

FROM THE CULTURAL MELTING POT

— JAMES JOLLY —

If you thought that China's enthusiastic embrace of Western classical music was a recent phenomenon, think again – the relationship goes back to the 19th century. The Shanghai Symphony Orchestra, founded in 1879, is marking its 140th anniversary in 2019. (To put that into the context of top Western ensembles, it's 25 years older than the London Symphony Orchestra, three years older than the Berliner Philharmoniker and two years older than the Boston Symphony Orchestra.) Created in that most cosmopolitan of China's cities, the Shanghai SO starts a new chapter in its long history by signing a contract with Deutsche Grammophon, and this album is its first purely orchestral release.

Long Yu, the SSO's Music Director, is celebrated as an orchestral trainer and has raised the quality of a number of ensembles – the China Philharmonic and the Guangzhou Symphony Orchestra as well as the Shanghai orchestra which he has led since 2009 and built into a world-class ensemble. "140 years is a very long time for any orchestra," Long Yu, who was born in 1964, reflects. "I still remember when I was a child in Shanghai, we were told how at the beginning of the last century, my grandfather's generation started to learn music here. There were some unforgettable stories. After the Russian Revolution in 1917 a lot of Russian musicians came to Shanghai. They taught here, they also opened schools here.

A lot of Jewish musicians too came to help build up the music-education system." But it wasn't just orchestral musicians and pedagogues who came to Shanghai; many of classical music's big stars soon followed. "Chaliapin performed here, Kreisler performed here, Jascha Heifetz too. A lot of Russian artists came to the orchestra – David Oistrakh played with this orchestra in the 1950s", Long Yu explains, and is clearly proud of his orchestra's heritage. "Look

at the history of this city, and of this orchestra too! It's amazing to have the opportunity of working with them. I am really very happy to be Music Director, it's a great honour and as a Chinese I'm particularly proud." And nowadays many of the world's great orchestras contain players who started their musical journey in this fine ensemble.

Long Yu showed musical promise early on and studied piano with his grandfather, the composer Ding Shande, before training at the Shanghai Conservatory of Music and later at the Universität der Künste in Berlin. On his return from Europe, Long Yu took a central role in the development of classical music performance in China. And the results of cultural exchange are exemplified by this programme which illustrates the musical relationship between Russia and China. As Long Yu explains, "we have a great Russian violinist playing a Chinese piece, and a Chinese orchestra playing a Russian work".

Like Long Yu, Qigang Chen hails from Shanghai but, 13 years older, he experienced the privations and cruelty of the Cultural Revolution at closer hand. In 1977 he was accepted by the Beijing Central Conservatory to study composition and in 1984 he moved to France where, for four years, he studied with Olivier Messiaen as the great French composer's last pupil. His music blends the fruits of his work with Messiaen with an undeniably Chinese accent, giving it a strong international appeal and which has made him one of today's most performed living composers.

The two works by Qigang Chen on this programme come from very different periods in his career: *Wu Xing* (The Five Elements) from 1999 and *La Joie de la souffrance* (a title worthy of Messiaen) from 2017. The former, a five-movement suite, portrays water, wood, fire, earth and metal in a way that seeks, as Chen puts it, "to establish relationships between

the materials, so that each element generates the next one and the last therefore becomes the consequence of the first". And, as Long Yu comments, "it's beautifully done, you can feel his incredible imagination, how he reveals his feelings about Chinese philosophy in music".

La Joie de la souffrance is a work the Shanghai SO knows particularly well because it was a test piece for the 2018 Shanghai Isaac Stern International Violin Competition and was played by the six finalists, accompanied by the SSO (the work had received its official world premiere played by the soloist on this album, Maxim Vengerov, the previous autumn, with Long Yu conducting). Written in a single 25-minute span, building to a climax before it ebbs away, the concerto illustrates Qigang Chen's recent musical language, a richly coloured, and quite French-sounding, orchestral palette that is also undeniably Chinese.

Qigang Chen travelled to France to connect with his musical voice; Rachmaninov went into exile after the Russian Revolution, finally settling in the USA. He already had a strong musical voice when he arrived, but few of his works celebrate his new home as powerfully as the *Symphonic Dances* of 1940: his use of the orchestra (the richness and voluptuousness of the Philadelphia Orchestra was in his "mind's ear"), and his choice of instrumentation (would he have used an alto saxophone while still in Russia?) make this both his most American work and yet also a work that draws longingly on his Russian roots. It's a glorious score and a wonderful piece to demonstrate the virtuosity of a great orchestra.

AUS DEM SCHMELZTIEGEL DER KULTUREN

JAMES JOLLY

Man könnte meinen, dass die Begeisterung, die das chinesische Publikum der klassischen Musik des Westens entgegenbringt, ein Phänomen neuerer Zeit ist, doch weit gefehlt: Die Wurzeln dieses innigen Verhältnisses reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Das 1879 gegründete Shanghai Symphony Orchestra begeht 2019 den 140. Jahrestag seines Bestehens. (Um dieses Datum einmal in Beziehung zur Geschichte führender Ensembles der westlichen Welt zu setzen: Dieses Orchester ist 25 Jahre älter als das London Symphony Orchestra, drei Jahre älter als die Berliner Philharmoniker und zwei Jahre älter als das Boston Symphony Orchestra.) Das Shanghai Symphony Orchestra, das in

der kosmopolitischsten Stadt Chinas gegründet wurde, schlägt mit der Vertragsunterzeichnung bei der Deutschen Grammophon ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf. Das vorliegende Album ist die erste Veröffentlichung im Rahmen dieses Vertrags mit reinem Orchestermusik-Repertoire.

Long Yu, der Musikalische Leiter des SSO, ist ein hochgeschätzter Dirigent und hat eine ganze Reihe von Ensembles geformt und gefördert – das China Philharmonic, das Guangzhou Symphony Orchestra sowie das Shanghai Symphony Orchestra, das er seit 2009 leitet und das er zu einem Ensemble von Weltrang aufgebaut hat. »140 Jahre sind eine lan-

ge Zeit für ein Orchester«, resümiert Long Yu, der 1964 geboren wurde. »Ich erinnere mich immer noch an meine Kindheit in Shanghai, als man uns davon erzählte, wie die Generation meines Großvaters dort lernte zu musizieren. Es waren unvergessliche Geschichten dabei. Nach der Russischen Revolution 1917 kamen viele russische Musiker nach Shanghai. Sie unterrichteten und eröffneten auch Musikschulen. Viele jüdische Musiker kamen ebenfalls, und halfen dabei, das hiesige Musikerziehungssystem aufzubauen.« Doch es waren nicht nur Orchestermusiker und Musikpädagogen, die nach Shanghai kamen; viele Stars der Klassikszene folgten bald. »Schaljapin trat hier auf, Kreisler desgleichen, auch Jascha Heifetz. Viele russische Künstler kamen zum Orchester – in den 1950er Jahren spielte David Oistrach mit diesem Orchester«, erklärt Long Yu und ist sichtlich stolz auf das großartige Erbe seines Orchesters. »Diese Stadt hat eine so

reiche Geschichte, und dieses Orchester auch! Es ist einfach wunderbar, mit diesen Musikern arbeiten zu dürfen. Ich bin wirklich glücklich, ihr Leiter zu sein, das ist eine große Ehre und als Chinese bin ich besonders stolz darauf.« Tatsächlich begann der Weg vieler Musiker der großen Weltklasseorchester in diesem wunderbaren Ensemble.

Das musikalische Talent von Long Yu zeigte sich schon früh, er lernte bei seinem Großvater, dem Komponisten Ding Shande, Klavier, bevor er seine Ausbildung am Shanghai Conservatory of Music und später an der Universität der Künste in Berlin fortsetzte. Nach seiner Rückkehr nach China spielte Long Yu eine wichtige Rolle im Klassikbetrieb seines Heimatlands. Und die Ergebnisse des kulturellen Austausches spiegeln sich auch im vorliegenden Programm wider, das die musikalischen Beziehungen zwischen Russland und China illustriert. Wie Long Yu erklärt, »spielt hier ein großer russischer

Geiger ein chinesisches Stück, und ein chinesisches Orchester spielt das Werk eines russischen Komponisten«.

Qigang Chen stammt wie Long Yu aus Shanghai, er ist aber 13 Jahre älter und hat die Einschränkungen und Härten der Kulturrevolution noch unmittelbar erlebt. 1977 wurde er am Beijing Central Conservatory zum Kompositionsstudium angenommen, 1984 siedelte er nach Frankreich über, wo er bei Olivier Messiaen als dessen letzter Schüler studierte. In seiner Musik verbinden sich die Früchte seiner Arbeit bei Messiaen mit einem unverkennbar chinesischen Ton und seine Werke finden ein großes internationales Publikum: Chen ist einer der am meisten aufgeführten lebenden Komponisten unserer Zeit.

Die zwei hier eingespielten Werke von Qigang Chen stammen aus sehr unterschiedlichen Perioden seiner Karriere: *Wu Xing* (Die fünf Elemente) schrieb er

1999, *La Joie de la souffrance* (der Titel ist eines Messiaens würdig) entstand 2017. Beim erstgenannten Werk handelt es sich um eine fünfsätzig Suite, die jeweils die Elemente Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall auf eine Art darstellt, so Chen, die danach strebt, »Beziehungen zwischen den Materialien aufzubauen, sodass aus jedem Element das nächste entsteht und das letzte zur Konsequenz des ersten wird.« Und Long Yu kommentiert: »Es ist wunderbar gemacht, man kann seine unglaubliche Fantasie sehen, wie er seine Gedanken zur chinesischen Philosophie in Musik umsetzt.«

La Joie de la souffrance ist ein Werk, dass das Shanghai Symphony Orchestra besonders gut kennt: Es war ein Teststück für den Internationalen Isaac Stern Geigenwettbewerb 2018 und wurde von den sechs Finalisten gespielt, begleitet vom Shanghai Symphony Orchestra. (Die Welturaufführung des Werks im Herbst 2018 bestritt Maxim Vengerov, der Solist

dieses Albums, die Leitung hatte Long Yu.) Es ist ein einsätziges Stück, das sich über 25 Minuten zu einem großen Höhepunkt aufbaut, um dann wieder abzuebben, ein Konzert, das Qigang Chens aktuelle Musiksprache dokumentiert, eine farbenreiche, recht französisch anmutende orchestrale Klangfarbenpalette, die ihre chinesischen Wurzeln nicht verleugnen kann.

Qigang Chen ging nach Frankreich, um seine eigene musikalische Stimme zu finden; Rachmaninow ging nach der Russischen Revolution ins Exil und ließ sich schließlich in den USA nieder. Seine Kompositionen hatten bereits einen ausgeprägten eigenen Stil, als er nach Amerika kam, doch gibt es wohl kaum ein Werk, in dem er seine neue Heimat in so nachdrücklicher Weise feiert wie die *Symphonischen Tänze* von 1940: Die Art, wie er das Orchester einsetzt (in seinem Hörgedächtnis schwebte Rachmaninow wohl die Fülle und Vielfalt des

Philadelphia Orchestra vor) und die Instrumentierung (hätte er in Russland schon ein Altsaxophon eingesetzt?) machen dieses Stück zu einem ur-amerikanischen Werk, doch es spiegelt auch Rachmaninows Sehnsucht nach den russischen Wurzeln wider. Es ist ein wunderbares Werk, mit dem sich ein Orchester von seiner besten, virtuosesten Seite zeigen kann.

Übersetzung: Christine Heinrichs

Recording: Shanghai Symphony Hall, 9/2018
Recording Producer: Christopher Alder
Recording and Mastering Engineer: Rainer Maillard

Executive Producer: Christopher Alder
A&R Production Manager: Malene Hill
Scores & Publishing: Dorothea Schuldt

Product Manager: Nikki Kawamura
Product Coordinators: Corinna Höhn, Philipp Zeidler
Creative Production Manager: Nicole Albring

Publishers: Gérard Billaudot Éditeur (Wu Xing), Boosey & Hawkes Music Publishers
(La Joie de la souffrance, Symphonic Dances), Edwin F. Kalmus & Co., Inc. (Tambourin chinois)

© 2019 Deutsche Grammophon GmbH, Stralauer Allee 1, 10245 Berlin

© 2019 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Booklet Editor: Eva Zöllner **texthouse**

Cover Photo © Sophie Zhai

Booklet Photos © Xu Qing: p. 2, © Cai Leilei: p. 4 (Long Yu with Maxim Vengerov),
p. 5 (Vengerov), pp. 6 & 9 (Long Yu with Qigang Chen and Christopher Alder)

Design: Katrin Bahrmann

www.deutschegrammophon.com

Backstage for blogs, activities and free music

my.deutschegrammophon.com

myDG