

Fiona Sze Lorrain
concertiste de cithare (zheng)

Cithare chinoise (*guzheng*) solo (2007–08)

1 . Trois variations sur les fleurs de prunier 梅花三弄

Musique traditionnelle

Ce classique est la plus ancienne mélodie que l'on trouve en manuscrit de la civilisation chinoise. Huan Yi à l'époque Jin (265-420 après J.-C.) l'a composée originellement pour la flûte, il a été adapté pour l'ancienne cithare *qin* à l'époque Tang (618-881 après J.-C.). Les trois variations représentent dans un tempo vigoureux et avec une harmonie prenante la floraison des fleurs de prunier.

2 . Mélodie d'un pêcheur ramant au crépuscule 渔舟唱晚

Cao Zheng (1938)

Adapté par le grand maître du zheng, Cao Zheng, ce chef d'œuvre bien connu est construit sur une version composée par le musicien folklorique, Lou Shuhua. Peinture poétique d'un bateau de pêche qui rentre dans les couleurs crépusculaires d'une soirée lumineuse, cette mélodie pacifique décrit aussi l'esprit optimiste et joyeux du pêcheur.

3 . Les eaux ruisselantes des hautes montagnes 高山流水

Musique traditionnelle (Zhejiang)

L'une des pièces déterminantes du répertoire classique, ce morceau est inspirée de l'anecdote fameuse d'une rencontre entre un homme lettré, Yu Boya, l'auditeur, le joueur idéal et Zhong Ziqi, un homme des bois. Son manuscrit a été publié pour la première fois dans le *Shenqi mipu (Les traités secrets et mystérieux)* en 1425. Depuis, elle a été représentée dans les styles divers des différentes écoles de zheng. Cette composition peint l'harmonie qui se développe entre la nature et la musique à travers des eaux ruisselantes des hautes montagnes du lointain. Expressive et douce, cette œuvre est aussi thérapeutique et contemplative.

4 . Combat avec le typhon 战台风

Wang Changyuan (1965)

Un classique qui marque le début d'un répertoire du *guzheng* moderne, *Combat avec le typhon* peint la lutte dramatique du prolétariat du port à Shanghai avec les forces de la nature, au moment où il tente de protéger les biens du peuple chinois et du Parti communiste. Wang l'a composé en 1965 lorsqu'elle a vécu durant trois mois avec les travailleurs de Shanghai en partageant leur quotidien.

Fiona Sze Lorrain
concertiste de cithare (zheng)

5 . Jets de flèches sur les tambours de la montagne parfumée
 香山射鼓

Qu Yun (1980)

Une pièce férue d'opéra traditionnel du Shaanxi, imprégnée d'une couleur très subtile et régionale, *Jets de flèches sur les tambours de la montagne parfumée* a été écrite en 1980 par le compositeur contemporain Qu Yun, actuellement professeur à l'École normale supérieure des arts du Shaanxi.

Tranquille, simple et pourtant profonde et pittoresque, cette œuvre évoque l'excursion de petites gens qui cheminent vers la montagne parfumée pour y faire brûler des bâtonnets d'encens. En 1983, cette belle pièce a remporté un prix d'excellence lors de la sixième édition du Forum asiatique de musique.

6 . En route pour la fête des fleurs
 赶花会

Ye Xuran (1960)

C'est à l'origine un pièce solo de *pipa*, le luth chinois à quatre cordes, composée par Ye Xuran en 1960. Ce court morceau à l'esprit léger et entraînant célèbre l'ambiance de fête de ceux qui s'habillent spécialement pour leur carnaval des fleurs, l'une des fêtes annuelles les plus populaires au sud-ouest de la Chine. Les minorités se rassemblent pour acheter et vendre les fleurs en se félicitant de leur beauté. Ils profitent de cette occasion pour préparer des idylles, renforcer la fraternité et renouveler la vie.

7 . Les ordres du Général
 将军令

Musique traditionnelle (Zhejiang)

Appartenant au « répertoire martial » de la musique de *zheng*, cette classique très symbolique est l'une des œuvres les plus difficiles à rendre. Elle fait entendre les épisodes de la guerre, le Général donne ses ordres, les combattants se préparent pour la bataille... En utilisant pleinement presque toutes les possibilités de l'instrument, cette pièce exige la virtuosité digitale, une vitesse soutenue et une concentration qui unit les énergies du *yin* et du *yang* de l'interprète.

8 . Vagues de la rivière argentée
 银河碧波

Fan Shang'er (les années 80)

Une pièce contemporaine très mélodique qui conte un ancien mythe chinois, celui des étoiles Véga et Altair: la tisserande et le bouvier étaient deux jeunes amants qui ont été séparés de force. Leur amour sincère et véritable a touché la nature : l'aide des hirondelles dont la course dans le ciel a formé un pont qui leur permettait ainsi de se réunir chaque année. Cette pièce nostalgique montre la gratitude des amants pour les hirondelles (leur déambulation dans le ciel est connue par la suite sous le nom de la « rivière

Fiona Sze Lorrain
concertiste de cithare (zheng)

d'argent » dans le mythologie chinoise), ainsi que la joie de leur réunion après des années d'attente et de séparation.

Extrait

9 . Des canards mandarins s'ébattent dans l'eau en hiver

寒鸭戏水

Musique traditionnelle
 (Chaozhou)

Ce classique dont l'interprétation traduit une beauté sublime par la grâce et la vivacité du discours musical présente les images des canards qui s'amuse librement dans l'eau en hiver. Subtile, détaillée et rythmiquement très délicate, la légèreté de cette belle musique est calmante et fraîche.

10 . Fleuraisons au clair de la lune sur la rivière de printemps

春江花月夜

Musique traditionnelle

Intitulé à l'origine « Sons du tambour au crépuscule », ce chef-d'œuvre du « répertoire littéraire » est adapté d'une version jouée sur le *pipa*, le luth chinois à quatre cordes. Son titre est composé de cinq éléments de la constance poétique du monde chinois : printemps, fleuve, fleurs, lune et nuit. Constituée de huit sections, cette pièce dépeint les sons de la nature du haut de la citadelle, le tambour et le fleuve, l'élégance d'un paysage à la tombée du jour. Cette partition, empreinte d'un long poème lyrique du poète de l'époque Tang, Zhang Ruowu, est un très bel exemple musical de « peinture tonale ».

11 . Un vautour attrape une grue

海青拿天鹤

Musique traditionnelle (Zhejiang)

Adaptée d'une chef d'œuvre du répertoire de *pipa*, le luth chinois à quatre cordes, écrite pendant la dynastie Yuan (1271-1368), cette pièce rapide montre des scènes de chasse où un vautour est dressé pour attraper des grues sauvages. La musique évoque par des variations inattendues de tempo et de tonalité une force imaginative puissante.

12 . L'arrivée du printemps sur les montagnes enneigées

雪山春晓

Fan Shang'er et Gesang Daji
 (les années 80)

Pièce contemporaine intitulée à l'origine *Au près de la rivière Lhasa*, cette œuvre intègre subtilement des nuances de musique tibétaine folklorique, telles que sa syncope rythmique et ses textures mélodiques riches et émotives. Elle décrit la beauté naturelle des régions tibétains montagneuses, en peignant les joies des Tibétains qui survivent dans leurs montagnes enneigées.

Fiona Sze Lorrain
concertiste de cithare (zheng)

13 . La fuite de Lin Chong
 林冲夜奔

Lu Xiutang et Wang Xunzhi (1962)

Tiré directement d'un des quatre géants de la littérature classique chinoise *Au bord de l'eau*, l'histoire de cette pièce est celle de Lin Chong, héros tragique qui dans la nuit s'échappe vers la montagne Liang. La musique puissante se développe d'après un acte de l'opéra *Kunqu, La lame à double tranchants*. D'abord torturé par un officier corrompu, puis ses souvenirs du passé, et son intention de rejoindre une armée insurgée à la montagne Liang. Imitant la tempête de neige qui fait rage pendant son échappée, l'interprétation musicale exige un florilège de techniques complexes, exécutées avec vitesse, exactitude et retenue.

14 . La splendeur des perles éteincelle dans les gorges
 峡谷明珠放异彩

Liu Weishan et Xu Nengqiang (1974)

Prix d'excellence du Concours national de musique folklorique en 1974, cette contribution exprime la magnificence et la grandeur des gorges à Yinchuan. Une tonalité dense mélangé avec une grande variété de techniques pour la main gauche, cette pièce tout à fait contemporaine a évolué par la suite en un concerto pour le grand orchestre. Liu l'a écrit avec Xu pendant sa visite avec the Chinese Central Song and Dance Ensemble lors de la construction des barrages des gorges à Yinchuan.

Reprise