



TAIWAN JAZZ & WORLD

Why an album of Taiwan Jazz & World?

Because that is the shape of music to come... and there has never been a compilation of such music! In all modesty, I am proud to offer an anthology that the world needed! With this selection, we can appreciate the rich ground linking jazz and Far East Asia, in a land where musical taboos and boundaries are non-existent: Taiwan and its present jazz & world scene.

Here, jazz in all its forms (bop, bossa, fusion, blues, spirituals...) puts on a new costume by adapting a whole range of musical genres from Formosa island (from Chinese traditionals and operas to Taiwanese aboriginal polyphonics, the folksongs of the Hakkas... and even Japanese traditions).

In fact, this is the album that I always wanted to hear — and I had looked everywhere for it, until in Taiwan I found the material to put together such a record myself! You see, jazz is my music by profession (critic and radio DJ for over 3 decades), while for the past 4 decades, Asian music has been my secret garden! So I've spent lots of time trying to turn on my jazz public to the music of Vietnam or Laos (for example)... and one obstacle always remained: the basic sounds & forms of Far East

Asian music are just too far from anything normally heard in this slice of the globe!

No doubt it's a matter of conditioning. Unfortunately, Western ears are not usually conditioned to hear and enjoy anything that is Asian. Everything seems strange: the instruments, the melodies, the harmonies... the groove.

That's normal, because until now only two kinds of Asian music have been available in the Western hemisphere: traditional and pop. The pure Asian music is appreciated by specialists (and a few curious ones, like myself), while the commercial stuff is served at restaurants and at big Asian gatherings (Chinese New Year, etc)... Therefore, there's nothing for the common Parisian or New Yorker, who listens to Hendrix or Coltrane (for example)!

Taiwan Jazz & World gives the average European listener options. The album lays out different ways to appreciate Far Eastern music. Hearing the Chinese instruments improvising on Western scales makes them approachable. Eventually, even their exotic aspects become exciting!

The Jazz & World scene in Taiwan

Taiwan is the land where musical taboos don't exist. Current Taiwanese musicians, of any genre, are free to

integrate into their own creations music from any place and any time period. This attitude is best noticed on the jazz scene. An active (and attractive) scene that is, in fact, jazz & world, due to the geographic and social position of the island and the background of its participants.

The Taiwanese jazz & world scene of today is comparable to the rock or jazz scene of Europe and America in the late '60s. All directions are open and everything is possible! All encounters, musical mixtures, instrumental experimentations are welcome.

In short, Taiwanese jazz is going through a tremendous flowering. It offers a kind of revelation in every gathering where eager Taiwanese jazzmen meet European and Japanese musicians, who don't want to leave Taipei!! A revelation that can have worldwide echoes and trigger universal awareness of the shape of jazz to come.

The core of the Taiwanese jazz scene is based on a few individuals who are both multi-talented and active in multiple fields: Yuwen Peng, Martijn Vanbuel, Toshi Fujii. They will all be properly introduced, while presenting the tracks on this album.

Sir Ali / 12-20-2012

The Stars of Taiwan Jazz & World

The instrument known as the *erhu*, the musician Yuwen Peng and the group Sizhukong are the main features of this first volume of Taiwan Jazz & World:

Erhu. The *erhu* is a traditional two-string violin dating back more than a thousand years. It has a small body and a long neck, with a bow inserted between its two strings. The *erhu* has a range of about three octaves, and its sound is rather like a violin but with a thinner tone and distinctly sinuous playing style.

Used in traditional and popular music, Chinese and Taiwanese opera, the *erhu* is perhaps the most famous instrument in China. *Erhu* masters give concerts in prestigious halls around the world... and they are often heard in metro stations everywhere in the world!!

This album shows another facet of the *erhu*: as an fine improvising instrument that swings with virtuosity on all kinds of rhythms! Thanks to the variety of its size and provenance, the *erhu* has many different sounds and it fully replaces the saxophone family in a normal jazz context. On tracks 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14 and 15 of this selection, diverse kinds of *erhus* are heard, as the soloist and/or one of the orchestral voicings.

Yuwen Peng. Yuwen, born and raised in Taiwan, graduated from the prestigious Berklee College of Music in Boston, majoring in composition, jazz theory and jazz piano. Then she returned home, with the intention of using her talents and skills in shaping a new style of jazz in Taiwan, with Taiwanese musical heritage. She reached her goal when, in 2005, she created Sizhukong, along with a group of creative virtuosos, passionate both for jazz and Chinese music. She also created a center for education and the development of jazz, with classes, seminars, and rehearsal spaces, along with the members of her group and international participants.

This album, through four tracks of her group Sizhukong, showcases Yuwen as a top pianist, composer, arranger and musical conceptualizer, at ease with American jazz, European classical, Taiwanese folklore and traditional music of the world.

Sizhukong. Sizhukong, the group lead by Yuwen Peng, is the perfect example of solid Taiwanese jazz & world. This unique combo is astonishing in every sense, from its line-up to its music.

The group has performed in Asia and Europe and produced three outstanding albums. Its members include: Alex Wu (*erhu* –violin), Chihling Chen (ruan and liuqin –lute and mandolin), Chiping Huang

(dizi, xiao –flutes) and Toshi Fujii (drums and/or bass), plus several guests.

The majority of Sizhukong's music is by the bandleader, Yuwen Peng. Her piano playing, as well as her composing and arranging methods, are undeniably influenced by Herbie Hancock and Joe Zawinul, and reveal how she transforms their ideas into Asian forms and modes... and much more! That is where the band draws its power and becomes totally original.

si = silk

zhu = bamboo

kong = emptiness

sizhu = musical instrument, music

sizhukong = the pressure point
at the end of the eyebrow

sizhu kong = music is emptiness...
music is not meant
to be controlled or
manipulated...

絲竹空

Yuwen Peng



Pourquoi un album Taiwan Jazz & World ?

Parce que c'est la forme du jazz du futur... et qu'il n'y a jamais eu de compilation d'une telle musique! En toute modestie, je suis fier de présenter une anthologie dont le monde avait besoin! Avec cette sélection, je vous invite à découvrir la richesse d'une fusion entre le jazz et l'Extrême orient, où les tabous et les frontières musicales n'existent pas: Taïwan et sa scène musicale Jazz & World actuelle.

Ici, le jazz sous toutes ses formes (bop, bossa, fusion, blues, spirituels...) revêt un nouveau costume en adaptant un large éventail de genres musicaux de l'île de Formose (depuis les musiques traditionnelles et les opéras chinois jusqu'aux polyphonies aborigènes de Taïwan et aux chansons populaires des Hakkas... voir même jusqu'aux traditions japonaises).

En fait, c'est l'album dont j'ai rêvé depuis toujours! Je l'ai cherché partout jusqu'à ce que je trouve, à Taïwan, les sources me permettant de créer un tel disque!

Voyez-vous, bien que le jazz soit mon métier (en tant que critique et animateur de radio depuis plus de trois décennies), la musique asiatique est mon jardin secret depuis près de quarante ans! Ainsi j'ai essayé d'entraîner mon public jazz vers la musique du Vietnam ou du Laos (par exemple)... mais un obstacle s'est toujours présenté: la base des sons et des formes de la musique de l'Extrême-Orient est tout simplement

trop éloignée de ce que l'on entend habituellement dans cette partie du globe! Cela tient sans nul doute à une forme de conditionnement. Malheureusement, les oreilles occidentales ne sont pas habituées à entendre et à apprécier ce qui est asiatique. Tout semble étrange: les instruments, les mélodies, les harmonies... le groove. C'est normal, puisque jusqu'ici seules deux formes de musique asiatique ont été accessibles dans l'hémisphère occidental: traditionnelle et pop. La musique asiatique pure est appréciée par les spécialistes (et quelques curieux, comme moi), alors que la partie commerciale est servie dans les restaurants et les grandes réunions asiatiques (Nouvel An chinois, etc.)... En conséquence, il n'y a rien pour le Parisien ou le New Yorkais de base, qui écoute Hendrix ou Coltrane (par exemple)!

L'album **Taiwan Jazz & World** offre des ouvertures à l'auditeur européen. Il propose une approche différente pour apprécier la musique de l'extrême orient. L'écoute des instruments de musique traditionnelle chinois lorsqu'ils improvisent sur des gammes occidentales les rend accessibles. Et finalement, même leurs aspects exotiques deviennent attirants!

La scène Jazz & World à Taïwan

Taïwan est un pays où les tabous musicaux n'existent pas. La plupart des musiciens taïwanais, quels que soient leurs genres musicaux, sont libres d'intégrer dans leurs créations des

musiques de toute provenance géographique et de toute époque. Cette attitude est la plus présente sur la scène du jazz. Une scène active (et attractive) qui tient, en fait, du jazz et des musiques traditionnelles, du fait de la position géographique et sociale de l'île et des antécédents de ses participants.

Aujourd'hui, la scène musicale Jazz & World taïwanaise est comparable à la scène rock ou jazz de l'Europe et de l'Amérique de la fin des années soixante. Toutes les directions sont ouvertes et tout est possible! Toutes les rencontres, mélanges musicaux et, expérimentations instrumentales sont les bienvenues.

En bref, le jazz taïwanais traverse une merveilleuse inflorescence. Il est l'objet d'une sorte de révélation dans chacune de ces rencontres au cours desquelles des jazzmen taïwanais passionnés rencontrent des musiciens européens et japonais, qui ne veulent pas quitter Taipei! Une révélation qui peut avoir des échos dans le monde entier et éveiller une conscience universelle de la forme future du jazz.

Le cœur de la scène jazz à Taïwan se fonde sur quelques individus qui présentent à la fois de multiples talents et ont des activités dans des domaines très variés: Yuwen Peng, Martijn Vanbuel, Toshi Fujii. Ils vous seront présentés comme il se doit lorsque je présenterai les morceaux de l'album.

Sir Ali / Le 20 décembre 2012

Les vedettes de cette édition de Taïwan Jazz & World

L'instrument connu sous le nom de *erhu*, la musicienne Yuwen Peng et le groupe Sizhukong sont les principaux acteurs de ce premier volume de Taiwan Jazz & World :

Erhu. Le *erhu* est une vièle traditionnelle à deux cordes, dont l'origine remonte à plus d'un millier d'années. Elle a une petite caisse de résonance et un long manche, ainsi qu'un archet prisonnier entre ses deux cordes. Le *erhu* a une tessiture d'environ trois octaves, et sonne un peu comme un violon mais avec un timbre plus fin et un style de jeu particulièrement sinieux.

Présent dans les musiques traditionnelle et populaire, l'opéra chinois et taïwanais, le *erhu* est peut-être l'instrument chinois le plus fameux. Les maîtres du *erhu* donnent des concerts dans les salles prestigieuses du monde entier... et on l'entend souvent dans les stations de métro, partout dans le monde!! Cet album montre une autre facette du *erhu*: celle d'un bel instrument qui improvise et swingue avec virtuosité sur toutes sortes de rythmes! En raison de sa variété de tailles et de provenances, le *erhu* a une grande palette sonore et remplace parfaitement la famille des saxophones dans un contexte de jazz habituel. Sur les pages 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14 et 15 de cette sélection, le *erhu* apparaît avec des rôles différents, en solo et/ou en tant que partie d'orchestre.



Yuwen Peng. Yuwen, qui est née et a grandi à Taïwan, est diplômée du prestigieux Berklee College of Music de Boston, où elle a étudié la composition, la théorie du jazz et le piano jazz. Elle est ensuite revenue chez elle à Taïwan, avec l'intention d'allier ses talents et son art pour développer un nouveau style de jazz, qui fusionne avec l'héritage musical de Taïwan. Elle a atteint son but, en 2005, lorsqu'elle a créé Sizhukong en s'entourant d'un groupe de virtuoses créatifs, passionnés à la fois de jazz et de musique chinoise. Elle a aussi créé un centre d'éducation et de développement du jazz, avec des classes, des séminaires, et des salles de répétition, avec les membres de son groupe et des participants internationaux.

Cet album, à travers quatre morceaux de son groupe Sizhukong, montre que Yuwen est une pianiste, compositrice, arrangeuse et créatrice musicale de haut niveau, à l'aise avec le jazz américain, la musique classique européenne, le folklore taïwanais et les musiques traditionnelles.

Sizhukong. Sizhukong, le groupe dirigé par Yuwen Peng, est l'exemple parfait de la rencontre entre le jazz et la musique traditionnelle à Taïwan. Cette formation unique est étonnante dans tous les sens du terme, aussi bien par ses membres que par sa musique.

Le groupe s'est produit en Asie et en Europe et a sorti trois albums remarquables. Ses membres comprennent : Alex Wu (*erhu* – vièle), Chihling Chen (*ruan* et *liuqin* – luth et mandoline),

Chiping Huang (dizi et xiao – flûtes) et Toshi Fujii (batterie et/ou basse), plus plusieurs invités.

La plus grande partie de la musique de Sizhukong est composée par la chef d'orchestre, Yuwen Peng. Son jeu de piano, aussi bien que ses méthodes de composition et d'arrangement, sont indéniablement influencées par Herbie Hancock et Joe Zawinul, et révèlent comment elle transforme leurs idées en formes et en modes asiatiques... Et bien plus encore ! C'est de là que l'orchestre tire sa puissance et son originalité.

si = soie

zhu = bambou

kong = vide

sizhu = instrument de musique, musique

sizhukong = le point de pression
à l'extrémité du sourcil

sizhu kong = la musique est le vide...
la musique ne doit pas
être contrôlée
ou manipulée...

絲竹空

TRACKS OF TAIWAN JAZZ & WORLD

The basic form or attitude of every track is jazz but is performed by instruments that are not normally known in jazz. Of course, there is the rhythm section and there are soloists. However, though piano, bass and drums may be present, as usual, the horns are replaced by traditional Chinese instruments! The main instruments on this album are the *erhu* (Chinese two-string violin), *ruan* (Chinese moon lute) and *dizi* (Chinese flute).

Every track contains both jazz and Taiwanese elements. Sometimes it leans more toward one or the other... and sometimes it's only a question of the attitude or sound, the creative openness that marks a piece as truly belonging to the realm of Taiwanese Jazz & World.

There is a vast range of materials that might be chosen for this album, so I had to be very selective, while including all the major figures of the present Jazz & World scene in Taiwan. That's why the album contains only one track from each album, except for the two tracks from *Paper Eagle* by Sizhukong. To my mind, both that album and the group are the best of **Taiwan Jazz & World** and they are its ultimate representative. Therefore, of the two pieces from *Paper Eagle*, one opens and the other closes this selection.

La forme ou l'approche de chaque morceau est le jazz mais interprété sur des instruments qui n'ont normalement pas leur place dans le jazz. Naturellement, il y a une section rythmique et il y a des solistes. Cependant, même si le piano, la basse et la batterie sont présents, comme c'est l'usage, les cuivres sont remplacés par des instruments chinois traditionnels! Les principaux instruments qui figurent sur cette compilation sont le *erhu* (vièle chinoise à deux cordes), le *ruan* (luth chinois en forme de lune) et le *dizi* (flûte traversière chinoise).

Chaque morceau contient à la fois les caractéristiques du jazz et de la musique taïwanaise. Parfois le morceau tend plus vers l'une ou plus vers l'autre... et parfois c'est seulement une question d'attitude ou de timbre, une ouverture créative, qui marque vraiment l'appartenance d'un morceau à l'univers de Taiwan Jazz & World.

De nombreuses sources pouvaient contribuer à cet album, aussi j'ai dû être très sélectif, en intégrant toutes les personnalités majeures de la scène Jazz & World taïwanaise d'aujourd'hui. C'est pourquoi cette compilation ne contient qu'une seule plage de chaque album que j'avais sélectionné, à l'exception de deux plages extraites de *Paper Eagle* par Sizhukong. Pour moi, cet album et ce groupe sont ce qu'il y a de mieux dans **Taiwan Jazz & World** et sont ses meilleurs représentants. Par conséquent, sur les deux morceaux extraits de *Paper Eagle*, l'un ouvre et l'autre termine cette sélection.

LA SÉLECTION DE TAIWAN JAZZ & WORLD

1 • Sizhukong: *Deer Harbor*

From the album / Extrait de l'album *Paper Eagle* (2009)

■ *Paper Eagle* (kite) is the second record by Sizhukong. This album is their most jazz-oriented production, for many reasons (including the presence of Martijn Vanbuel, both as double bass player and composer/arranger).

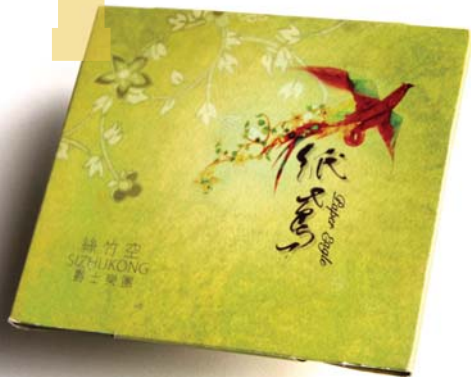
Every tune on the album offers a different vision of how far the Eastern sound can go and how it adapts foreign musical elements, to evolve its jazz.

Deer Harbor is a typically Taiwanese music, based on the tales of the ancestors and their original arrival to the island. It is a dynamic tune, full of joyous melodies, dense arrangements, swift calls and responses, and amazing solos by all three Chinese instruments, the bass and the piano.

■ *Paper Eagle* (cerf-volant) est le second disque de Sizhukong. Cet album est leur production la plus orientée vers le jazz, pour de nombreuses raisons (notamment la présence de Martijn Vanbuel, en tant que contrebassiste et compositeur/arrangeur). Chaque morceau de l'album offre une vision différente des évolutions possibles du son oriental et comment il adapte des éléments musicaux étrangers pour faire évoluer son jazz.

Deer Harbor est une musique typiquement taïwanaise, basée sur les contes des ancêtres et leur première arrivée sur l'île. C'est une pièce dynamique, emplie de joyeuses mélodies, d'arrangements élaborés, de vifs appels et réponses, et d'étonnants solos des trois instruments chinois, de la basse et du piano.

Yuwen Peng: piano; **Alex Wu:** *erhu*; **Chihling Chen:** *liuqin*; **Chiping Huang:** *dizi*; **Toshi Fujii:** drums, cajon/batterie, cajon;
Martijn Vanbuel: double bass/contrebasse



2 • Sizhukong: *Bleak Bird*

2

From the album / Extrait de l'album *Sizhukong* (2007)

■ The debut record by Sizhukong was the first deliberate attempt to launch Jazz & World designed in Taiwan. The album *Sizhukong* is not as explosive as *Paper Eagle* but it's very lyrical and refined, while maintaining its experimental impulse of combining the Western and Eastern instruments, through fragile harmonies from ancient Chinese musical modes.

Bleak Bird is the middle segment of the trilogy that opens the album. This trilogy is inspired by the melodies and philosophy of Guzheng (Chinese zither) in the southern province of mainland China. Based on an unusual groove and the flow of the rivers, going from slow to fast, this jazz rhapsody is essentially an evolving dialogue between piano and Liuqin (Chinese mandolin), performed by Yichien Chen, one of the original members of the group (who is only on this first album).

■ Le premier enregistrement de Sizhukong a été la première tentative délibérée pour faire connaître ce mélange de jazz et de musique traditionnelle conçu à Taiwan. L'album *Sizhukong* n'est pas aussi explosif que *Paper Eagle* mais est très lyrique et raffiné, tout en conservant son élan expérimental qui combine les instruments occidentaux et asiatiques, à travers des harmonies fragiles provenant des anciens modes musicaux chinois.

Bleak Bird est le segment central de la trilogie qui ouvre l'album. Cette trilogie est inspirée par les mélodies et la philosophie du *guzheng* (cithare chinoise) dans la province du sud de la Chine continentale. Basée sur un groove surprenant et le flux des rivières, passant du lent au rapide, cette rhapsodie jazzy est essentiellement un dialogue qui évolue entre le piano et le *liuqin* (petit luth chinois), joué par Yichien Chen, l'un des membres originaux du groupe (qui est présent uniquement sur ce premier album).

Same musicians as 1/même musiciens que 1



3• Hohak Band: Big Reunion

From the album / Extrait de l'album *Hohak Carnival* (2005)

■ The name “Hohak” means “full of hospitality”, in Hakka language. The Hohak Band is known for their witty and ironic music that blends Western elements with Hakka folk music. Their specialty is an extensive use of the traditional Han-Chinese instruments, particularly the *suona* (Chinese oboe) and the *erhu*.

Big Reunion, from their first album, *Hohak Carnival*, is a joyous tune that revives the spirit of the carnivals in a very creative fashion. It is, in fact, a piece to showcase the *suona* in its most daring role: a soloist delivers a traditional melody and then takes it into other dimensions by the way of a wild improvisation. Floating on a sea of percussion and gongs, this maddening solo, bursting with humor, blows throughout the entire number!!

PS: This piece might not be jazz in form, but it surely is in attitude.

■ Le nom *Hohak* signifie “très hospitalier”, en langue hakka. Le Hohak Band est connu pour sa musique spirituelle et ironique, qui mélange des inspirations occidentales à la musique populaire hakka. Leur particularité est une vaste exploration des instruments de musique traditionnels Han-Chinois, en particulier le *suona* (hautbois chinois) et le *erhu*.

Big Reunion, tiré de leur premier album, *Hohak Carnival*, est un air joyeux qui fait revivre l'esprit des carnivals avec beaucoup de créativité. C'est, en fait, une pièce qui met en valeur le *suona* dans son rôle le plus audacieux: un soliste interprète une mélodie traditionnelle puis se dirige vers d'autres dimensions par le biais d'une sauvage improvisation. Flottant sur une mer de percussions et de gongs, ce solo dément, débordant d'humour, fait vibrer la pièce tout entière!

PS: Si ce n'est pas du jazz dans sa forme, ça l'est sûrement dans son attitude.

Chen Guanyu: lead vocals, acoustic guitar, bass/chant, guitare acoustique, basse; Ke Chihhao: electric guitar/guitare électrique; Chung Chengda: drums/batterie; Kwok Chinchye: wind instruments/instruments à vent; Shiao Shihwei: *erhu*, *banhu*



4

4• Hao-en & Jiajia: *I Don't Love You*

From the album / Extrait de l'album *Blue in Love* (2006)

■ The Puyuma are among the most musical tribes of the Taiwanese Aborigines.

Hao-en and Jiajia are a couple who write and sing songs, inspired by the melodies of their tribe and in tribal dialect. However, both of them have always been passionate about other music. Hao-en was only 14 when he started playing blues guitar and listening to swing big bands.

I Don't Love You, from their first album, simply puts the spotlight on this Taiwanese crooner, shining in front of a large jazz ensemble !

PS: This piece is surely jazz... by anyone's standards!!

■ Les Puyuma sont parmi les tribus les plus musicales des Aborigènes de Taïwan. Hao-en et Jiajia forment un couple qui écrit et chante des chansons en langue tribale, inspirées par les mélodies de leur tribu. Cependant, ils ont toujours été passionnés tous les deux par d'autres musiques. Hao-en n'avait que quatorze ans lorsqu'il a commencé à jouer de la guitare blues et à écouter des big bands swing. *I Don't Love You*, extrait de leur premier album, met sous le feu des projecteurs ce crooner taïwanais, brillant devant un grand orchestre de jazz !

PS : Ça, c'est du jazz... cela ne fait aucun doute!!

**Hao-en: vocals & guitar/voix & guitare ; Jiajia: vocals/voix
+ Big band**





Afternoon Tree **clover**

5

5• Afternoon Tree: *Golden Fan*

From the album / Extrait de l'album **Clover** (2010)

■ Afternoon Tree is yet another totally unique combo from Taipei. This acoustic quartet is composed of cello, guitar, *erhu*, harmonica... and no drums! That's why it's called "Chinese jazz chamber music"!

The creator of this band, Toshi Fujii, is a multi-talented Japanese/Taiwanese who studied bass and composition at the Berklee School of Music, in Boston. He is also a master drummer (he plays bass and drums on the Sizhukong albums).

For many years, Toshi searched for an ideal unplugged group, where he could show off his unusual harmonica playing and try his new arrangements for small orchestra.

In 2006 he formed Afternoon Tree, with three ideal young musicians, each contributing his or her piece to the puzzle.

Golden Fan is a love duet, transcribed from a Hakka folk tune. Laid over a country blues motif, the *erhu* and the harmonica take up two musical lines imitating the lovers. All three solos (Toshi, Evon and Mountain) are brilliant.

■ Afternoon Tree est un autre groupe de Taipei complètement unique. Ce quartette acoustique se compose d'un violoncelle, d'une guitare, d'un *erhu*, d'un harmonica... et il n'y a pas de batterie! C'est pourquoi on l'appelle "Musique de chambre jazz chinoise"!

Le créateur de cet ensemble, Toshi Fujii, est un Japonais/Taiwanais aux multiples talents, qui a étudié la basse et la composition à la Berklee School of Music, à Boston. C'est aussi un batteur accompli (il joue de la basse et de la batterie sur les albums de Sizhukong).

Pendant de nombreuses années, Toshi a cherché le groupe acoustique idéal, où il pourrait mettre en valeur son style singulier à l'harmonica et essayer ses nouveaux arrangements pour petit orchestre. En 2006, il a monté Afternoon Tree, avec trois jeunes complices, chacun d'entre eux (elles) apportant sa touche au puzzle.

Golden Fan est un duo amoureux, qui est la transcription d'un air populaire hakka. Sur un motif de blues rural, le *erhu* et l'harmonica jouent deux lignes musicales qui imitent les amants. Les trois solistes (Toshi, Evon et Mountain) sont excellents.

Toshi Fujii: harmonica; **Tao-Wen Chang (Annie):** cello/violoncelle; **Ming Cheng (Mountain):** acoustic guitar/guitare acoustique; **Yi-Fang Chen (Evon):** *erhu*

6• Orbit Folks: *Six Miracles*

6

From the album / Extrait de l'album *The Missing Link* (2009)

■ Orbit Folks is also an unusual ensemble, representing the creative scene in Taipei. This quartet of double bass, tabla, violin and piano delivers a rare blend of music that combines jazz with classical and folk music of Europe and Asia. The bandleader of Orbit Folks is Martijn Vanbuel, a multi-talented Belgian who studied the double bass in Paris and in 2006 moved to Taipei, where he quickly became one of the most sought-after musicians in the capital. He is also a master of composition and arrangements, a powerful pianist/accordionist and a solid producer. His work in all these fields has been much rewarded, with his own group and with many other successful Jazz & World groups in Taiwan (Sizhukong, NoMads Ensemble, Flâneur Daguerre...).

Six Miracles, from the group's first record, shows Martijn's writing and arranging talents but also his sensibility for creating new textures and moods. This song was strongly inspired by the album *Native Dancer*, by Wayne Shorter with Milton Nascimento. Based on a Hindu-Latin rhythm, the tune shifts dimension when Janelle Chang's violin lines interweave with Ching's voice.

■ Orbit Folks est également un ensemble inhabituel, représentatif de la scène créative de Taipei. Ce quartette constitué d'une contrebasse, d'un tabla, d'un violon et d'un piano, offre un rare mélange musical qui mêle le jazz et les musiques classique et populaire d'Europe et d'Asie. Le chef d'orchestre d'Orbit Folks est Martijn Vanbuel, un Belge aux multiples talents qui a étudié la contrebasse à Paris et, en 2006, est arrivé à Taipei, où il est vite devenu l'un des musiciens les plus sollicités de la capitale. Il est aussi un maître de la composition et des arrangements, un puissant pianiste/accordeoniste et un solide producteur. Son travail dans tous ces domaines a été souvent récompensé, que ce soit avec son propre groupe ou avec de nombreux autres groupes à succès de Jazz & World à Taiwan (Sizhukong, NoMads Ensemble, Flâneur Daguerre...).

Six Miracles, extrait du premier disque du groupe, met en valeur l'écriture et les talents d'arrangeur de Martijn, ainsi que sa sensibilité pour créer des textures et des ambiances nouvelles. Cette pièce a été fortement inspirée par l'album *Native Dancer*, de Wayne Shorter avec Milton Nascimento. Basé sur un rythme latino-hindou, le morceau change de dimension lorsque les phrases de violon de Janelle Chang s'entrelacent avec la voix de Ching.

Martijn Vanbuel: double bass/contrebasse ; **Janelle Chang:** violon/violon ; **Toshihiro Wakaïke:** tabla ; **Mike Tseng:** piano ;
Wu Qing: vocal/voix ; **Pietro Valente:** drums/batterie



7• Kimbo: *Standing On My Land*

From the album / Extrait de l'album *In a Flash* (2005)

■ “His songs are the most beautiful sound in all of Taiwan! His deep, resonant voice reminds me of towering mountain peaks, and waves crashing on a long ocean shoreline.” The superlatives roll when art critic Chiang Hsun gets to discussing the music of Ara Kimbo. Hu Defu, known by his nickname Kimbo, is one of Taiwan's most distinctive musicians, to the point that he is referred to as the living legend. In the '70s as a young man, he was one of the originators of the popular music scene and also played a major role in promoting the music of Taiwan's aboriginal people. Kimbo has a deep soulful voice, he masters the jazz piano, and he writes powerful songs, drawn from his aboriginal roots (half Paiwan tribe and half Puyuma). In spite of all that, he didn't release his first solo album until 2005, at the age of 55!

Standing on My Land is one of Kimbo's most famous songs and it's from his long-awaited first album, *In a Flash*. This song can easily be compared to African-American spirituals, although Kimbo calls it a “haiyan blues”: A personal combination of Taiwanese aboriginal music with Western folk and blues!!

■ “Ses chansons sont les plus belles mélodies de tout Taïwan! Sa voix profonde et résonnante me rappelle les pics montagneux qui nous surplombent, et les vagues qui déferlent sur le long rivage de l'océan.” Les superlatifs se succèdent lorsque le critique d'art Chiang Hsun en vient à décrire la musique d'Ara Kimbo. Hu Defu, connu sous son surnom de Kimbo, est l'un des musiciens les plus remarquables de Taïwan, au point que l'on se réfère à lui comme une légende vivante. Dans les années 70, alors qu'il était jeune homme, il a été l'un des précurseurs de la scène de la musique populaire et a joué également un rôle majeur dans la promotion de la musique des peuples autochtones de Taïwan. Kimbo a une voix profonde emplie de soul, il maîtrise le piano jazz, et il écrit des chansons puissantes, inspirées par ses racines autochtones (à moitié Paiwan et à moitié Puyuma). En dépit de tout cela, il n'a sorti son premier album solo qu'en 2005, à l'âge de 55 ans!

Standing On My Land est l'une des chansons les plus célèbres de Kimbo, extraite de son premier album longtemps attendu, *In a Flash*. On peut facilement comparer cette chanson aux spirituals afro-américains, et Kimbo lui-même parle de “haiyan blues”: une combinaison personnelle de musique autochtone taïwanaise avec le blues et le folk occidentaux!

Kimbo: vocals, piano & male back-up voices/chant, piano et chœurs



8

8• Men's Ride: *Delight Samba*

From the album / Extrait de l'album *Men's Ride* (2010)

■ In reality only a sax and a bass, Men's Ride is one of the groups led by Shuen Wen Tung, to develop his personal blend of funk-fusion. Chosen by Selmer as the Asian representative of the company, Shuen Wen is the leader and the producer of the group Timeless Fusion Party. He is doubtless one of the hottest and most active saxophonists in Taiwan, with a sound comparable to that of David Sanborn. *Delight Samba* is a kind of Latin funk, in the vein of Sonny Rollins's Calypso repertoire. It is a warm and fluid melody that turns into groovy and sweaty solo.

This is the only track here that contains no Asian elements... except for the studio conversation at the beginning, which is in Chinese!!

■ Simplement composé d'un sax et d'une basse, Men's Ride est l'un des groupes dirigé par Shuen Wen Tung, pour développer son cocktail personnel de funk-fusion. Choisi par Selmer comme représentant pour l'Asie de la compagnie, Shuen Wen est le chef et le producteur du groupe Timeless Fusion Party. Il est sans nul doute l'un des saxophonistes les plus chauds et les plus actifs de Taïwan, avec un son comparable à celui de David Sanborn. *Delight Samba* est une sorte de funk latin, dans la veine du répertoire calypso de Sonny Rollins. C'est une mélodie fluide et chaude, qui se transforme en un solo groovy et bouillant. C'est la seule plage ici où on ne trouve pas d'élément asiatique... mise à part la conversation du début dans le studio, qui est en chinois!

Shuen Wen Tung (Tony): alto sax/saxophone alto;

Chia-Chun Lu: bass/basse



Shuen Wen Tung (Tony)





9

9 • The NoMads Ensemble: *Monochrome*

From the album / Extrait de l'album *Shantia Ditu* (2011)

■ The NoMads Ensemble is a typically Taiwanese Jazz & World group, containing a German saxophonist, a Belgian bassist, a Japanese tabla player, a Taiwanese *erhu* player and a Frenchman, who plays the piano and accordion! The ensemble was created by the Parisian Lionel Pinard in 2007, when he met Toshihiro Wakaïke and Tanghsuan Lo, and realized that he could try his compositions in an Asian atmosphere.

Monochrome is inspired by the game Go and its black & white characteristics. The idea is to create a music with a single color... and an imaginary single tone!! Through the unusual harmonizing of the sax and the *erhu*, a third sound appeared... resulting in a sound that is haunting and surreal!

■ The NoMads Ensemble est un exemple original de groupe de Jazz & World taïwanais, qui comprend un saxophoniste allemand, un bassiste belge, un joueur de tabla japonais, un joueur de *erhu* taïwanais et un Français, qui joue du piano et de l'accordéon! L'ensemble a été créé par le parisien Lionel Pinard en 2007, lorsqu'il a rencontré Toshihiro Wakaïke et Tanghsuan Lo, et a réalisé qu'il pouvait jouer ses compositions dans une atmosphère asiatique.

Monochrome est inspiré par le jeu de go et ses pièces noires et blanches. L'idée est de créer une musique d'une seule couleur... et un seul ton imaginaire! Au cours de l'harmonisation singulière du sax et du *erhu*, un troisième son apparaît... produisant un son surréaliste et envoûtant!

Lionel Pinard: piano & accordion/piano et accordéon ; **Klaus Bru:** C melody sax/saxophone ténor en ut ;
Martijn Vanbuel: bass/basse ; **Toshihiro Wakaïke:** tabla ; **Tanghsuan Lo:** *erhu*



10• Sizhukong: *To Rain*

From the album / Extrait de l'album *Spin* (2012)

■ *Spin*, the third album by Sizhukong, transports the group through new turns and upheavals. These changes appear both in the music and the sound. Through a more high-tech approach and an extended use of electronic instruments, Yuwen Peng gives a contemporary fusion color to her group, while preserving the Taiwanese features of its music, as always.

To Rain is entirely based on one of the most popular Hakka nursery rhymes. Thanks to the sharp and generous arrangement of Ms. Peng, this simple melody turns into a royal suite, rich with a multitude of atmospheres and unexpected spins. The tune also benefits from the presence of the guests on the album, notably the voices of Hwajou Shieh and especially Iliid Kaolo (the rising star from the Amis tribe of Aborigines), who help take this song onto another level entirely! It is through this aspect, that "*To rain*" remind us of the work of Pat Metheny, when he incorporated vocals in his compositions.

■ *Spin*, le troisième album de Sizhukong, transporte le groupe dans de nouveaux changements et bouleversements. Ces changements se produisent aussi bien dans la musique que dans le son. Par le biais d'une approche plus high-tech et l'utilisation intensive d'instruments électroniques, Yuwen Peng donne une couleur de fusion contemporaine à son groupe, tout en préservant les saveurs taïwanaises, comme elle le fait toujours.

To Rain est entièrement basé sur l'une des berceuses hakka les plus populaires. Grâce à

l'arrangement précis et généreux de Mme Peng,

cette simple mélodie devient une suite royale, riche d'une multitude d'atmosphères et de rebondissements inattendus. La pièce bénéficie également de la présence d'invités sur l'album, notamment les voix de Hwajou Shieh et surtout d'Iliid Kaolo (l'étoile montante de la tribu aborigène des Amis), qui

contribuent à amener cette chanson à un tout autre

niveau! C'est par cet aspect, que *To Rain* nous rappelle le travail de Pat Metheny, lorsqu'il a incorporé des voix dans ses compositions.

Yuwen Peng: keyboards/claviers; Alex Wu: tabla; Toshi Fujii: bass, drums/basse, batterie; Chihling Chen: *ruan*

10



11 • Afternoon Tree: *So Duma*

From the album / Extrait de l'album *Rosemary* (2012)

■ *Rosemary*, the second album by Afternoon Tree, maintains all the group's characteristics. The line-up of the group does not change, except for Fifi who replaces Evon, on the *erhu*. This album follows the initial path of the group, by blowing new life into familiar folk songs. Naturally, the focal point of *Rosemary*, the flower of the connotes memories, is the reforming of the nursery rhymes.

So Duma is the fresh and joyous meeting of "Duma diao," a melody from Taiwanese opera and "So Nice" (also known as "Summer Samba"), a jazz standard. This is another tasteful arrangement by Toshi, to regenerate the ancient Asian scales and melodies via Bossa Nova.

■ *Rosemary*, le second album d'Afternoon Tree, conserve toutes les caractéristiques du groupe. La composition du groupe ne change pas, mis à part Fifi qui remplace Evon au *erhu*. Cet album reste fidèle à la vision initiale du groupe : donner une nouvelle jeunesse aux airs folkloriques familiers. Naturellement, le point focal de *Rosemary*, la fleur des souvenirs évoqués, est le retour des comptines.

So Duma est la rencontre fraîche et joyeuse entre "Duma diao", une mélodie de l'opéra taiwanais et "So Nice" (connu également sous le nom de "Summer Samba"), un standard du jazz. C'est un autre arrangement délicat de Toshi, pour réveiller les anciennes gammes et mélodies asiatiques via la bossa-nova.

Toshi Fujii: harmonica, melodeon/harmonica, mélodéon;

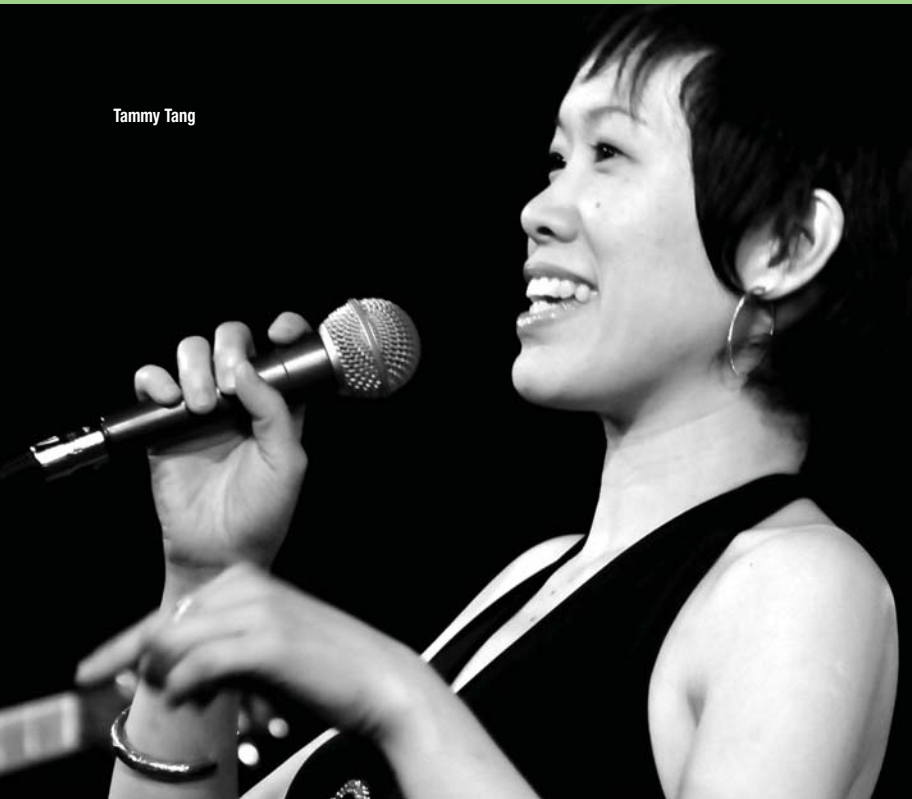
Tao-Wen Chang (Annie): cello/violoncelle;

Ming Cheng (Mountain): acoustic guitar/guitare acoustique;

Wei-Ju Wu (Fifi): *erhu*



Tammy Tang



12



12 • Tammy Tang: *CK Summer*

From the album / Extrait de l'album *De Duo?* (2011)

■ Tammy Tang, in spite of her young age, is one of the most remarkable and sought-after jazz singers in Taiwan. She has a magnetic and full-bodied voice, along with a perfected technique. Tammy grew up playing Chinese classical instruments and then studied jazz vocals at the Berklee School of Music. In the last ten years, she has performed under her own name and also on many other projects. She released her first solo album

Beautiful Love — *Tribute to Shirley Horn* in 2007, accompanied by a jazz quartet, singing and scatting jazz standards. The album *De Duo?*, released in 2011, was a challenge in every sense for her. Here she wrote all the songs, in Chinese, and performed each of them with only one partner.

CK Summer is a jazz, soul, Latin song about a brighter day and a new lover, which she sings with her long-time guitarist, Jimmy Liu.

■ Tammy Tang, malgré son jeune âge, est l'une des chanteuses de jazz les plus remarquables et les plus recherchées de Taïwan. Elle possède une voix magnétique et corsée, alliée à une solide technique. Tammy a grandi en jouant des instruments classiques chinois, avant d'étudier le jazz vocal à la Berklee School of Music. Ces dix dernières années elle s'est produite sous son propre nom, tout en participant à de nombreux autres projets. Elle a publié son premier album solo *Beautiful Love – Tribute to Shirley Horn* en 2007, accompagnée par un quartette de jazz, chantant et scattant sur des standards du jazz. L'album *De Duo?*, paru en 2011, était pour elle un défi complet. Ici, elle a écrit toutes les chansons, en chinois, et les a toutes interprétées avec un seul partenaire.

CK Summer est une chanson jazz, soul, latine, qui parle de jours meilleurs et d'un nouvel amant, qu'elle chante avec son guitariste attitré, Jimmy Liu.

Tammy Tang: vocals/chant; Jimmy Liao: guitar/guitare

13

13• Orbit Folks:
Mobile Home

From the album / Extrait de l'album *Chordophones* (2012)

■ *Chordophones*, the second album by *Orbit Folks*, preserves the initial musical ideas and instrumentation of the group, and only the violin of Stephane Huan replaces that of the original member, Janelle Chang. However, the title of the album indicates its involvement with strings and so, in addition to the quartet, several tracks are enriched by a string section, including Annie Chang, the cellist of the group Afternoon Tree.

Mobile Home is among those tunes that include strings. The leader/bassist of the group, Martijn, wrote the melody of this composition in his youth, inspired by tunes like *Oleo* by Sonny Rollins. This simple melody is more about rhythm than notes and harmonically it resembles *Caravan*, with a strings arrangement that leans toward Arabic music. The mobile aspect of the tune is its tonic which moves!!

■ *Chordophones*, le second album d'*Orbit Folks*, garde les idées musicales initiales et l'instrumentation du groupe, et seul le violon de Stephane Huan remplace celui du membre original, Janelle Chang. Cependant, le titre de l'album indique qu'il implique des cordes et ainsi, en plus du quartette, plusieurs plages sont enrichies par une section de cordes, dont Annie Chang, la violoncelliste du groupe Afternoon Tree.

Mobile Home fait partie des titres qui incluent des cordes. Le chef/bassiste du groupe, Martijn, a écrit la mélodie de cette composition dans sa jeunesse, inspiré par des pièces comme *Oleo* de Sonny Rollins. Cette simple mélodie est plus basée sur le rythme que sur les notes et harmoniquement elle ressemble à *Caravan*, avec un arrangement de cordes qui tend vers la musique arabe. L'aspect mobile du morceau est sa tonique qui change!

Martijn Vanbuel: double bass/contrebasse; Stephane Huang: violin/violon; Toshihiro Wakaïke: tabla; Mike Tseng: piano; Cody Byassee: percussion; Hsin Wei Jiang: violin/violon; Tsung Yang Ou: viola/violon alto; Annie Chang: cello/violoncelle



Martijn Vanbuel



Janelle Chang



14

14• ShantaaL: *Birds Gliding Home*

From the album / Extrait de l'album *ShantaaL* (2008)

■ *ShantaaL* is a trio composed of two Japanese and one Taiwanese musicians. This is one of the groups where Janelle Chang tries her pan-Asian music. She is a multi-instrumentalist, composer and vocalist who, through her diverse projects, combines Chinese, Turkish, Near Eastern, jazz, classical and contemporary music. She has mastered the Western violin, the Far Eastern violins (Chinese and Taiwanese *erhu*) and is one of the rare specialists of the *Satar*, the violin of the Uyghur people.

Birds Gliding Home is based on an ancient Chinese melody, laid on an imaginary Hindustani rhythm, improvised on a jazz mode, played by a vintage Taiwanese *erhu*!

■ *ShantaaL* est un trio composé de deux musiciens japonais et une Taïwanaise. C'est l'un des groupes où Janelle Chang explore sa musique pan-asiatique. C'est une multi-instrumentaliste, compositrice et chanteuse qui, à travers ses différents projets, combine les musiques chinoise, turque, proche-orientale, jazz, classique et contemporaine. Elle a appris le violon occidental, les vièles d'Extrême-Orient (*erhu* chinois et taïwanais) et est l'une des rares spécialistes du *satar*, la vièle du peuple Ouïghour.

Birds Gliding Home est basé sur une ancienne mélodie chinoise, associée à un rythme hindoustani imaginaire, improvisé sur un mode de jazz, joué sur un ancien *erhu* taïwanais !

Janelle Chang: *satar*, *erhu*, *ejik*, violin, piano, vocals/violon, piano, chant;
Ryohei Kanemitsu: *sitar*; Toshihiro Wakaiki: *tabla*



15

15• Sizhukong: *Hakka Mountain Song*

From the album / Extrait de l'album *Paper Eagle* (2009)

■ This first compilation of *Taiwan Jazz & World*, comes to its conclusion with a mighty tune from the album *Paper Eagle* by the group Sizhukong (like the opening track). *Hakka Mountain Song* is a truly ancient melody, which Yuwen learned in childhood, and she shifts its initial character into a jazz opus with her orchestral arrangements. The metamorphosis of the tune is completed by adding Mogaowane Mahoelo to the ensemble. He recites the ancestral Chinese tale in his own dialect, over his South African percussion.

It is at this point that *Taiwan Jazz & World* meets its destiny and earns its title.

■ Cette première compilation *Taiwan Jazz & World*, se termine avec une pièce puissante de l'album *Paper Eagle* par le groupe Sizhukong (comme pour la première page). *Hakka Mountain Song* est une vraie mélodie ancienne, que Yuwen a apprise dans son enfance, et elle transforme son caractère initial en une œuvre de jazz avec ses arrangements d'orchestre. La métamorphose de la chanson est complétée par l'ajout de Mogaowane Mahoelo à l'ensemble. Il récite le conte chinois dans son propre dialecte, soutenu par sa percussion sud-africaine.

C'est là que *Taiwan Jazz & World* rencontre son destin et mérite son titre.

Yuwen Peng: piano; Alex Wu: *erhu, luogu*; Chihling Chen: *ruan*; Chiping Huang: *dizi*; Toshi Fujii: drums/batterie;
Martijn Vanbuel: double bass/contrebasse.

+ Mogaowane Mahlcelo: voice, percussion/voix, percussions



Track listing = Artist / Song title / Album / Year / Record Company / Timing

Total time: 74:10

1	Sizhukong	<i>Deer Harbor</i>	Paper Eagle	(2009)	SZK_002	5:20
2	Sizhukong	<i>Bleak Bird</i>	Sizhukong	(2007)	SZK_001	6:40
3	Hohak Band	<i>Big Reunion</i>	Hohak Carnival	(2005)	TCM Records	3:11
4	Hao-en & Jiajia	<i>I don't love you</i>	Blue in love	(2006)	TCM Records	4:25
5	Afternoon Tree	<i>Golden Fan</i>	Clover	(2010)	AT -001	5:49
6	Orbit Folks	<i>Six Miracles</i>	The Missing Link	(2010)	OF -001	3:59
7	Kimbo	<i>Standing on my land</i>	In a flash	(2005)	Wild Fire Music	4:29
8	Men's Ride	<i>Delight Samba</i>	Men's Ride	(2010)	Timeless Fusion Wave	3:20
9	The NoMads Ensemble	<i>Monochrome</i>	Shantia Ditu	(2011)	NE -001	3:09
10	Sizhukong	<i>To Rain</i>	Spin	(2012)	SZK_003	7:41
11	Afternoon Tree	<i>So Duma</i>	Rosemary	(2012)	AF -002	4:21
12	Tammy Tang	<i>CK Summer</i>	De Duo?	(2011)	TT -001	4:16
13	Orbit Folks	<i>Mobile Home</i>	Chordophones	(2012)	OD -002	5:07
14	Shantaal	<i>Birds Gliding Home</i>	Shantaal	(2008)	Shantaal -001	4:44
15	Sizhukong	<i>Hakka Mountain Song</i>	Paper Eagle	(2009)	SZK_002	6:59

Conception, compilation & liner notes:

Sir Ali

Editorial assistances:

**Jason Weiss, Lionel Pinard
& Régine Seffal**

French translation:

Henri Lecomte

Graphic design:

Jack Garnier

*Dedicated to all great musicians,
appearing on this album.*

www.budamusique.com

contact@budamusique.com



TAIWAN JAZZ & WORLD

Afternoon Tree



3733815