

Original Cast Recording

CHINATOWN

Madeleine Thien • Alice Ping Yee Ho • Paul Yee

Writer

Composer

Writer

Photo : Diamond's Edge Photography

NOTES

Alice Ping Yee Ho, composer

My journey in creating the music for *Chinatown* started in the spring of 2020. It has been an intense yet wonderful two years working with the admirable librettist Madeleine Thien and Hoisanese translator Paul Yee, and being supported by many talents from City Opera Vancouver. As a Chinese Canadian composer, it is a huge honour and responsibility to be chosen as the music creator of *Chinatown*, as this opera represents our roots and history, and embraces the most profound human spirits of love, hope, courage, all happening in the Chinatown communities.

In the past I have written two cross-cultural operas: *The Lesson of Da Ji* and *The Monkiest King*. These projects based on Chinese legend and fable have prepared me to compose music for *Chinatown*, which is the first opera in Hoisanese and English and the first to fuse authentic Chinese folk dialects and cultures into the world of English opera. Through the six leading roles of contrasting voice colours, a ghost chorus represents early Chinatown settlers, and with the accompanying ten-piece instrumental ensemble of mixed Chinese and Western instruments, I aspire to create a fresh sound world of unique style and colours. It is my goal to capture the magic, heartbreak, and emotional stretching of the story in a genuine, moving, and communicative music language. I hope *Chinatown* will bridge the gap of contemporary opera with audiences, as it is intended to be an opera that speaks to everyone.

Madeleine Thien, librettist

*We chased life, we outran sorrow
and found love that took all our courage
Nothing without love
I opened my eyes and saw you here
Nothing prepared me for this life
Nothing, nothing prepared me for this life
I held it close and treasured it
And if we return to this home we made from air?*

— Xon Pon and Saihin's duet, Act 2, Scene 5

Chinatown, the opera, is a story of found family. It is about intimacy and trust between two men in a world that views them as alien and expendable labour. In creating this opera, we began to imagine a set made of paper. Paper would express the fragile, continuously changing lives of these characters, the photos and deeds they kept, and the promises they honoured in China and Canada. These promises would come to life in paper toys that delight heart and mind, and in keepsakes hidden until the moment they can unfold to comfort an elderly man looking back on the joys and sorrows—the moonlit darkness—of his life. The set would be a defiant reshaping of the paper documents that made Xon Pon, Saihin, and the community to which they belonged, legal or illegal.

I have been blessed with the most remarkable co-creators. Paul Yee's artistry and historical knowledge and Alice Ping Yee Ho's joyful, moving, and glorious music are the soul of *Chinatown*. Through Hoisanwa and in music, they have created something unforgettable. Poems from the *Book of Songs* and by Li Po thread through this work; I drew these from the remarkable translations of David Hinton.

In researching *Chinatown*, I delved into the neighbourhood and the streets where I grew up. I thought I knew this place, but I was startled and amazed at every turn. If events or words strike the listener as sorrowful or surprising, if they defy belief, please know that I have invented nothing. The pressures placed upon these men and families, and the language used against them, is our history.

The men forbidden from bringing families and loved ones to Canada during the twenty-four years of the Exclusion Act are the heart of this opera and Chinatowns across the country. Many left behind no children to remember and honour them. I grew up in Vancouver's Chinatown, and I hope they might recognize some part of their days, and most of all their spirit, in this work.

Paul Yee, translator, Hoisan dialect

Between 1858 and 1947, some 97,000 Chinese immigrants came to Canada; of those, 45.5 percent came from one county, Hoisan (台山), of "Four Counties" in Guangdong province. Hoisan dialect therefore dominated in Canada's Chinatowns. After 1967, other dialects such as Cantonese and Mandarin became prominent due to changes in immigration and mass media presence.

Hoisan dialect is a spoken language, and many of its words have no corresponding Chinese pictographs. The supertitles for Hoisanese in *Chinatown* were in "standard written Chinese," the medium that allows speakers of any of China's myriad dialects to communicate with each other. As such, the words sung in Hoisanese did not always correspond word-for-word to the Chinese supertitles. But the meanings of the lines were clearly translated.

Hoisanese has many variations, as the dialect is learned within villages and families. Among overseas Chinatowns, Hoisanese also changed as native speakers met migrants from other dialect regions.

From City Opera

What is the purpose of music? Is it beauty?

No. It is not beauty. The purpose of music is truth. Beauty is the bait.

— Sergiu Celibidache, conductor

Great opera is ignited by words and music. But which comes first? For us, the words do. Characters, their conflicts and resolution, emotional eloquence and intimacy, their bold, vivid, and memorable stories—these come first.

Born in 2006, City Opera Vancouver is a professional chamber opera company committed to the invention of new work, with an emphasis on Canadian themes and artists. We conceived the idea for *Chinatown* in mid-2017, and so began its development. We spent a year searching for the storyteller. Having chosen Madeleine Thien, we commissioned a scenario and thereafter a draft libretto. The Vancouver Foundation made a stupendous lead grant in support of this project and this process.

One year later, we began taking Madeleine's draft to multiple private and public workshops, with professional actors road-testing its language and structures. Translator Paul Yee joined to lead us in the incorporation of Hoisanese in the opera.

Deep and recurring community engagement has been central to every opera that we've created. This recording was shaped, in many ways, by more than 140 private consultations. Public workshops were also held at seven leading venues in Chinatown itself over a three-year period. Hundreds of people attended our multiple public workshops in Chinatown and gave highly useful criticism. Our opera changed because of it. The importance of the Hoisan language to Vancouver's Chinatown is something we could only have discovered by seeking and listening to the voices of those with history in the community. We deeply appreciate the wisdom and feedback we received. Only after we had a beta-tested libretto did we select the composer best qualified to set it.

Alice Ping Yee Ho was commissioned, and thereafter we held public music workshops—again in Chinatown venues and with professional singers. Delayed by COVID, from concept to curtain took five years. *Chinatown* exists because of the inspired collaboration of Alice, Maddie, and Paul, and the many friends and artists who joined in generous support. We thank them all.

For five nights in September 2022, at the Vancouver Playhouse, our audiences heard the results: a story of strength and resilience in the face of great adversity and loss. We believe this piece is a fitting tribute to those who lived and worked in Chinatown, for which they left everything. In this recording, we hope you will be as moved as were they—and we thank you for listening.

Dr. Charles Barber
Founding Artistic Director

SYNOPSIS

Act I

Scene 1

A Muk'yu singer, from Hoisan county in south China, tells of a young boy, Xon Pon, who in 1896 joins his father to work in Canada.

Scene 2

After the completion of the CPR, Xon Pon and his father help send the “ghost train”—men who died building the railway—home to their villages in China.

Scene 3, Carrall Street commercial district, 1915

Xon Pon is working in Chinatown and meets Saihin, also from Hoisan county.

Scene 4, Hing Mee House, 1920, Chinese New Year

Xon Pon finds a room for Saihin. Saihin is saving to pay the Head Tax so that his wife and daughter, Lingling, can come to Canada.

Scene 5, Keefer Street, 1923

Despite years of work, Saihin can't save enough to pay the Head Tax for Lingling. Xon Pon gives him his savings.

Scene 6, Chinatown, 1923 and later

The Exclusion Act forbids Chinese immigration for twenty-four years. Lingling dies in China during the Second World War, leaving her daughters, Anna and Wenli, orphaned.

Scene 7, Hing Mee House, 1948

Saihin is gravely ill. His granddaughters are being cared for by strangers in Hong Kong. Xon Pon travels there, pretending to be Saihin, to bring Anna and Wenli to Canada.

Intermission

Act II

Scene 1, Strathcona, 1961

The girls are in high school. Anna's boyfriend, Eugene, is a “paper son.” Hing Mee House is among buildings slated for demolition by the city.

Scene 2, Chinatown

Police descend on Chinatowns across Canada, targeting illegal immigrants. The Hing Mee is demolished.

Scene 3, Strathcona

Police raids continue all night. Uncle Toy, Xon Pon, Anna, and Wenli protect Eugene.

Scene 4, Strathcona

Anna chooses to forego university and leave with Eugene. Xon Pon and Wenli struggle to let her go.

Scene 5, Strathcona

Wenli and Anna imagine the future of Chinatown. Xon Pon, after a long life, sees his father and Saihin.

ALICE PING YEE HO, COMPOSER

Alice Ping Yee Ho is an award-winning, Hong Kong-born Canadian composer known for her “distinctly individual” style and “organic flow of imagination.” A two-time Juno Award nominee and a recipient of the Dora Mavor Moore Award, Symphony Nova Scotia’s Maria Anna Mozart Award, Barlow Endowment Commissioning Prize, and Johanna Metcalf Performing Arts Prize, her works have been performed by ensembles across the globe, including the Toronto Symphony, Finnish Lapland Chamber Orchestra, Polish Radio Choir, Shanghai Philharmonic Orchestra, and Luxembourg Sinfonietta.

PAUL YEE, TRANSLATOR, HOISAN DIALECT

Paul Yee grew up in Vancouver’s Chinatown in the 1960s. He did volunteer projects there in the 1980s and worked as an archivist while doing an MA in Canadian history. He is a published author of over twenty works. His non-fiction includes *Saltwater City: An Illustrated History of the Chinese in Vancouver*; his fiction includes children’s books and stories for adults, including *A Superior Man*, published in 2015. *Chinatown* is his first opera.

MADELEINE THIEN, LIBRETTIST

One of Canada’s most acclaimed writers, Madeleine Thien was born in Vancouver. She is the author of four books of fiction, most recently *Do Not Say We Have Nothing*, which received the Giller Prize and the Governor General’s Literary Award for Fiction and was shortlisted for the Booker Prize. Her books have been translated into twenty-five languages, and her essays and stories can be found in *The New Yorker*, *Granta*, *Brick*, *Times Literary Supplement*, *The New York Review of Books*, and elsewhere.

MARY CHUN, CONDUCTOR AND MUSICAL DIRECTOR

Mary Chun has conducted on three continents and has been invited to collaborate on over one hundred premieres, including new operas by composers John Adams and Tan Dun. She won a Bay Area Theatre Critics Circle award for best music direction for a production of *The Marriage of Figaro* by California’s Cinnabar Theater. In the US, Mary is the conductor of San Francisco’s Earplay ensemble; in China, she is the music supervisor and director for *Seven Ages*, which produces Broadway hits in Mandarin translation to Chinese audiences.

Photo : Diamond's Edge Photography

LIVRET

Alice Ping Yee Ho, compositrice

Le parcours qui m’a menée à la composition de la musique pour *Chinatown* a commencé au printemps 2020. J’ai consacré deux années intenses, mais merveilleuses à collaborer avec l’admirable librettiste Madeleine Thien et le traducteur Paul Yee, avec l’appui des nombreuses personnes de talent de City Opera Vancouver. Je suis compositrice sino-canadienne et, à ce titre, c’est un très grand honneur et une très grande responsabilité pour moi d’avoir été choisie pour composer la musique de *Chinatown*, sachant que cet opéra représente nos racines et notre histoire et qu’il s’inspire des plus profonds sentiments humains que sont l’amour, l’espoir et le courage tels qu’ils ont pu se manifester dans les quartiers Chinatown.

J’ai déjà composé par le passé deux opéras transculturels : *The Lesson of Da Ji* et *The Monkiest King*. Ces projets inspirés de légendes et fables chinoises m’ont préparée à la composition de la musique de *Chinatown*, qui est le tout premier opéra en taishanais et en anglais et le premier à incorporer d’authentiques cultures folkloriques et dialectes chinois dans le monde de l’opéra anglophone. Avec les six personnages principaux aux voix si différentes, un chœur fantôme qui symbolise les premiers immigrants à l’origine de l’établissement de Chinatown et l’ensemble de dix instruments qui les accompagne et qui combine des instruments occidentaux et des instruments chinois, j’ai cherché à créer un monde sonore original, avec son propre style et ses propres tonalités. Mon but est de capter la magie, le chagrin et les émotions intenses de cette histoire dans un langage musical authentique, émouvant et communicatif. J’espère que *Chinatown* aidera l’auditoire à se reconnaître dans un opéra contemporain et sera ce que je souhaite qu’il soit, à savoir un opéra qui touche tout le monde.

Madeleine Thien, librettiste

*Nous avons pourchassé la vie, nous avons couru plus vite que la tristesse
et nous avons trouvé un amour qui nous a demandé tout notre courage*

Rien sans amour

J’ai ouvert les yeux et je t’ai vu ici

Rien ne m’a préparé à cette vie

Rien, rien ne m’a préparé à cette vie

Je l’ai tenue dans mes bras et je l’ai chérie

Et si nous revenons dans cette demeure que nous avons bâtie à partir de rien?

— duo de Xon Pon et de Saihin, acte 2, scène 5

L’opéra *Chinatown* est l’histoire d’une famille qui se trouve. Il évoque l’intimité et la confiance qui unissent deux hommes, dans un monde qui les considère comme des étrangers et comme une main-d’œuvre dispensable. Pour monter cet opéra, nous avons commencé par imaginer un décor en papier. Ce papier symboliserait la vie fragile et constamment changeante de ces personnages : les photos et documents officiels conservés, les promesses tenues en Chine et au Canada. Ces promesses trouveraient leur incarnation dans des jouets en papier allant droit au cœur et à l’esprit des gens et dans des souvenirs dissimulés jusqu’au moment où ils peuvent enfin se déplier pour reconforter un vieillard se remémorant les joies et les tristesses — l’obscurité au clair de lune — de sa propre vie. Le décor serait un défi, avec le remodelage des documents en papier qui avaient fait de Xon Pon, de Saihin — et de la communauté dont ils faisaient partie — des immigrants autorisés ou clandestins.

J’ai eu la chance de pouvoir m’appuyer sur les collaborateurs les plus remarquables. Le talent et le savoir historique de Paul Yee et la musique joyeuse, émouvante et glorieuse d’Alice Ping Yee Ho sont l’âme même

de *Chinatown*. Grâce à cette langue taishanaise et à cette musique, ils ont créé quelque chose d'inoubliable. L'œuvre est imprégnée de poèmes du *Classique des vers* et de Li Po; je me suis appuyée, pour ceux-là, sur les remarquables traductions de David Hinton.

Dans mes recherches pour la rédaction de *Chinatown*, je me suis replongée dans le quartier et les rues où j'ai grandi. Je pensais bien connaître ces lieux, mais j'ai été surprise et épatée à chaque coin de rue. Si les événements ou les paroles surprennent ou attristent l'auditeur, si les choses évoquées semblent à peine croyables, sachez que je n'ai rien inventé. Les pressions que ces hommes et ces familles ont subies, la terminologie qui a été employée à leur rencontre font bel et bien partie de notre histoire.

Les hommes à qui il fut interdit de faire venir leur famille et leurs proches au Canada pendant les 24 années de la loi sur l'immigration chinoise forment le cœur même de cet opéra et des quartiers Chinatown partout dans le pays. Bon nombre de ces personnes sont restées sans descendance et il n'existe donc pas d'enfants qui puissent se souvenir d'eux et leur rendre hommage. J'ai grandi au quartier Chinatown de Vancouver et j'espère qu'ils reconnaîtront dans cette œuvre une partie de cette histoire et surtout de l'esprit qui les animait.

Paul Yee, traducteur (dialecte taishanais)

Entre 1858 et 1947, ce furent quelque 97 000 immigrants chinois qui arrivèrent au Canada; sur ce total, 45,5 pour cent étaient originaires du même comté, celui de Taishan (台山), dans les « quatre comtés » de la province du Guangdong. C'est donc le dialecte taishanais qui prédominait dans les quartiers Chinatown du Canada. Après 1967, d'autres dialectes, comme le cantonais et le mandarin, l'ont supplanté, en raison de changements dans les règles d'immigration et de la présence des médias de masse.

Le dialecte taishanais est une langue parlée et bon nombre de ses mots n'ont aucun équivalent dans les pictogrammes chinois. Les surtitres pour le dialecte taishanais dans l'opéra *Chinatown* sont écrits en « chinois écrit standard », qui est l'écriture permettant aux locuteurs des myriades de dialectes de Chine de communiquer les uns avec les autres. Les paroles chantées en taishanais ne correspondent donc pas mot pour mot aux surtitres en chinois. Mais le sens de ces paroles a été clairement traduit.

Le taishanais connaît lui-même de nombreuses variantes, puisqu'il est appris en famille et dans les villages. Dans les quartiers Chinatown de ce côté de l'océan, le dialecte a également évolué au fil des contacts des locuteurs avec des migrants d'autres régions, s'exprimant dans d'autres dialectes.

City Opera

*Quelle fonction la musique remplit-elle? Est-ce celle d'être belle?
Non, ce n'est pas celle d'être belle. La fonction de la musique est de
dire la vérité. La beauté n'est que l'appât.*
— Sergiu Celibidache, chef d'orchestre

Pour faire un grand opéra, il faut une grande musique et de grandes paroles. Mais qu'est-ce qui vient en premier? Pour nous, ce sont les paroles. Les personnages, leurs conflits qui surgissent et finissent par se régler, leur éloquence affective et leur intimité, leurs histoires audacieuses, frappantes et mémorables — c'est cela qui vient en premier.

Fondé en 2006, l'ensemble City Opera Vancouver est une compagnie professionnelle d'opéra en musique de chambre, qui se consacre à la création de nouvelles œuvres en privilégiant les thèmes et les artistes du Canada. L'idée de *Chinatown* nous est venue au cours de l'année 2017 et c'est ainsi que sa création a commencé. Nous avons passé un an à

chercher quelqu'un pour raconter cette histoire. Une fois que nous avons choisi Madeleine Thien, nous lui avons commandé un scénario, puis une première version du livret. La Fondation de Vancouver a accordé une subvention exceptionnelle à ce projet et au processus choisi.

Un an plus tard, nous avons commencé à présenter la première version du livret de Madeleine lors de plusieurs ateliers privés et publics, avec des acteurs professionnels, afin de mettre sa langue et ses structures à l'épreuve de la scène. Paul Yee nous a rejoints pour assurer la direction de l'incorporation du dialecte taishanais dans l'opéra.

Tous les opéras que nous avons montés se sont appuyés sur une mise à contribution approfondie et récurrente de la communauté. Cet enregistrement a lui-même été influencé à de nombreux égards par des consultations privées, au nombre de plus de 140. Nous avons également organisé des ateliers publics dans plusieurs salles de premier plan du quartier de Chinatown lui-même, sur une période de trois ans. Des centaines de personnes ont assisté à ces nombreux ateliers publics à Chinatown et nous ont fait des critiques très constructives, grâce auxquelles nous avons pu faire évoluer l'opéra. L'importance de la langue taishanaise pour le quartier Chinatown de Vancouver est quelque chose que nous n'aurions pu découvrir qu'en sollicitant, dans cette communauté, le point de vue de ces personnes au passé chargé d'histoire et en étant à leur écoute. Nous leur sommes très reconnaissants de leurs suggestions et commentaires très avisés. Ce n'est qu'après cette « mise à l'essai » du livret que nous avons choisi la meilleure personne pour composer la musique.

Nous avons retenu Alice Ping Yee Ho et organisé ensuite des ateliers musicaux publics, ici encore dans des salles de Chinatown et en faisant appel à des chanteurs professionnels. L'ensemble du processus, de la conception jusqu'au lever de rideau, s'est étalé sur une période de cinq ans, en raison des retards liés à la pandémie de COVID-19. Si cet opéra *Chinatown* existe aujourd'hui, c'est grâce à la collaboration inspirée d'Alice, de Maddie et de Paul, ainsi que des nombreux amis et artistes qui nous ont généreusement apporté leur soutien. Nous leur adressons à toutes et à tous nos remerciements.

Nos auditoires ont entendu le résultat lors de cinq soirées en septembre 2022 à la salle Vancouver Playhouse. Il s'agit d'un récit de force et de résilience face à une grande adversité et à de profonds chagrins. Nous pensons que cette œuvre est un hommage tout particulièrement approprié aux personnes ayant vécu et travaillé à Chinatown, en laissant toute leur vie antérieure derrière elles. Nous espérons que cet enregistrement saura susciter chez vous des émotions d'une intensité comparable et nous vous remercions de votre intérêt pour cette œuvre.

Charles Barber
Premier directeur artistique

RÉSUMÉ

Acte I

Scène 1

Un chanteur muk'yu du comté de Taishan au sud de la Chine raconte l'histoire d'un jeune garçon, Xon Pon, qui a rejoint son père en 1896 au Canada pour y travailler.

Scène 2

Après l'achèvement du chantier du chemin de fer du Pacifique, Xon Pon et son père ont participé à l'envoi du « train fantôme » — pour les hommes décédés lors des travaux — en Chine dans leurs villages d'origine.

Scène 3, quartier commercial de la rue Carrall, 1915

Xon Pon travaille à Chinatown et rencontre Saihin, aussi originaire du comté de Taishan.

Scène 4, Hing Mee House, 1920, Nouvel An chinois

Xon Pon trouve une chambre pour Saihin. Saihin cherche à mettre de l'argent de côté pour les droits d'entrée de sa femme et de sa fille Lingling, qui souhaitent le rejoindre au Canada.

Scène 5, rue Keefer, 1923

Après des années de travail, Saihin n'a toujours pas assez d'argent pour le droit d'entrée pour Lingling. Xon Pon lui fait don de ses économies.

Scène 6, Chinatown, 1923 et ultérieurement

La loi sur l'immigration chinoise interdit expressément toute immigration en provenance de Chine pendant 24 ans. Lingling décède en Chine pendant la Deuxième Guerre mondiale, laissant derrière elle ses filles Anna et Wenli.

Scène 7, Hing Mee House, 1948

Saihin souffre d'une maladie grave. Ses petites-filles sont prises en charge par des étrangers à Hong Kong. Xon Pon s'y rend, prétendant être Saihin, pour ramener Anna et Wenli avec lui au Canada.

Entracte

Acte II

Scène 1, Strathcona, 1961

Les filles sont à l'école secondaire. L'amoureux d'Anna, Eugene, est un « fils sur papier ». La demeure Hing Mee House est destinée à être démolie par la ville.

Scène 2, Chinatown

La police organise des descentes dans les quartiers Chinatown partout au Canada, pour y interpellier les immigrants clandestins. La demeure Hing Mee House est démolie.

Scène 3, Strathcona

Les descentes de police continuent pendant toute la nuit. Uncle Toy, Xon Pon, Anna et Wenli protègent Eugene.

Scène 4, Strathcona

Anna renonce à ses études universitaires et part avec Eugene. Xon Pon et Wenli sont déchirés à l'idée de la laisser partir.

Scène 5, Strathcona

Wenli et Anna imaginent l'avenir de Chinatown. Xon Pon, après une longue vie, voit son père et Saihin.

ALICE PING YEE HO, COMPOSITRICE

Alice Ping Yee Ho, compositrice canadienne native de Hong Kong, est connue pour son style « très caractéristique » et pour la façon dont son imagination s'exprime de façon « organique ». Elle a été nommée à deux reprises aux prix JUNO et elle a remporté le prix Dora Mavor Moore, le prix Maria Anna Mozart de Symphony Nova Scotia, le concours du Barlow Endowment pour une commande et le prix Johanna Metcalf des arts de la scène. Ses œuvres ont été interprétées par des ensembles de différents pays, dont le Toronto Symphony, le Lapland Chamber Orchestra de la Finlande, le Polish Radio Choir, le Shanghai Philharmonic Orchestra et le Luxembourg Sinfonietta.

PAUL YEE, TRADUCTEUR, DIALECTE TAISHANAIS

Paul Yee a grandi dans le quartier Chinatown de Vancouver dans les années 1960. Il y a fait du bénévolat dans les années 1980 et a travaillé en tant qu'archiviste pendant ses études de maîtrise ès arts en histoire du Canada. Il compte une vingtaine de publications à son nom. Ses ouvrages documentaires comprennent *Saltwater City: An Illustrated History of the Chinese in Vancouver*; ses ouvrages de fiction comprennent des livres pour enfants et des récits pour adultes, dont *A Superior Man*, paru en 2015. *Chinatown* est son premier opéra.

MADELEINE THIEN, LIBRETTIST

Madeleine Thien, née à Vancouver, est une écrivaine canadienne encensée par la critique. Elle est l'auteur de quatre ouvrages de fiction, le plus récent étant *Do Not Say We Have Nothing*, couronné par le prix Giller et par le prix du Gouverneur général — et sélectionné pour le Booker Prize. Ses livres ont été traduits dans vingt-cinq langues et ses essais et nouvelles ont paru dans *The New Yorker*, *Granta*, *Brick*, le *Times Literary Supplement*, *The New York Review of Books* et d'autres publications encore.

MARY CHUN, CHEF D'ORCHESTRE ET DIRECTRICE MUSICALE

Mary Chun a dirigé des orchestres sur trois continents et elle a été invitée à collaborer à plus d'une centaine de créations d'œuvres nouvelles, dont des opéras des compositeurs John Adams et Tan Dun. Elle a remporté le prix Bay Area Theatre Critics Circle pour une production du *Mariage de Figaro* au Cinnabar Theater de Californie. Elle dirige, aux États-Unis, l'ensemble Earplay de San Francisco; en Chine, elle est directrice musicale de Seven Ages, qui monte des spectacles à succès de Broadway en mandarin pour le public chinois.

CHINATOWN

at July 29 2022

PIANO-VOCAL BOOK

Libretto by Madeleine Thien
Music by Alice Ping Yee Ho
Translations by Paul Yee

内页说明

何冰颐 (Alice Ping Yee Ho) · 作曲家

我创作《唐人街》的音乐始于2020年春。在这繁重但精彩的两年里，我得以同编剧邓敏灵和台山话翻译余兆昌共事，并得到了许多来自温哥华城市歌剧院的人才的支持。作为一位加拿大华裔作曲家，能被选为《唐人街》的音乐创作人是我的荣幸，因为这部歌剧反映了我们的根源与历史，蕴含了爱、希望、勇气，这些发生在唐人街社区人类最深厚的精神。

我曾写过两部跨文化的歌剧：《妲己的教训》和《孙悟空：淘气小猴皇》。这些基于中国神话和寓言的项目为我创作《唐人街》音乐打下了基础。《唐人街》是首部以台山话及英文演出的歌剧，也是首部在英文歌剧世界里，融合了正宗中国民间方言与文化的歌剧。通过六位领唱不同的音色，一个幽灵合唱团代表了早期唐人街；同时，在十种中国和西洋乐器的组合伴奏下，我发挥灵感，创造一个拥有独一无二风格与色彩的新奇声音世界。我的目标是以一种真诚的，灵动的，丰富的音乐语言来捕捉故事中的魔法，心跳，以及情感张力。我希望《唐人街》能够作为面向大众的歌剧，成为当代音乐和观众之间的桥梁。

邓敏灵 (Madeleine Thien) · 编剧

我们追逐人生，我们超越酸楚
穷尽勇气，我们终于找到爱
没有爱就没有一切
我睁开双眼，你就在这里
没有什么能预备好我这一世
没有什么，没有什么能预备好我这一世
我将它紧拥入怀并视若珍宝
如若我们返回这虚无缥缈的家？

— Xon Pon与Saihin的二重奏, 第二幕, 第五场

《唐人街》这部歌剧讲述了一个情同手足的故事。在一个被视为异乡人的世界里，作为用尽即弃的苦力的两个男人，他们之间的亲密与信任构成了这个故事的主旋律。在创作这部歌剧的过程中，我们开始想象一套用纸构建的场景。纸可以表达这些角色的生命之脆弱及不断变化的特点：他们留存的照片和契据，以及他们在中加两国恪守的誓言。这些誓言在令人心神愉悦的纸玩具中拥有了活力，并作为纪念隐藏起来，直到可以舒展开来安慰一位老人的那一刻，老人回顾他一生的喜怒哀乐--月光下的黑暗。不论是那些定义了Xon Pon和Saihin的文件，还是定义了他们所属的合法或非法的社区的文件，都将被这个构建重塑。

能与几位杰出的创作人共事令我深感荣幸。余兆昌的艺术造诣及历史学识，何冰颐愉悦、灵动及辉煌的音乐，构成了《唐人街》的灵魂。通过台山话和音乐，他们的创作令人难忘。David Hinton所译《诗经》的诗篇和李白的诗可谓独出机杼，让我得以在整部作品利用这些诗作。

在调研《唐人街》的过程中，我钻研了自己成长的街区和街道。我以为自己了解这个地方，但每次都带着惊诧和讶异归来。如果事件或语言给听众留下了悲伤或惊奇的印象，如果他们挑战信仰，我希望大家能知晓，这不是我的功劳。这些人和家庭肩上的重担，以及那些用来攻击他们的语言，是我们的历史。

在长达24年的时间里，《排华法案》禁止人们把自己的家人和所爱之人带来加拿大，这些人是本剧和全国各地唐人街的重中之重。很多人没有子嗣来铭记并敬拜他们。我生长于温哥华的唐人街，我希望他们能在这部剧中那些日子的点滴，并认识到他们的精神是多么可贵。

余兆昌 (Paul Yee) · 译者，台山方言

在1858到1947年间，大约97000中国人移民到加拿大；这些人当中，45.5%的人来自广东四县之一的台山县，因此，台山方言在当时的加拿大唐人街占主导地位。在1967年后，因移民构成及大众媒体表达的变化，其他方言例如粤语和国语开始占据主流。

台山方言是一种口语语言，很多词汇与中文的象形文字并无关联。《唐人街》中台山话的字幕使用的是“标准书面中文”，让中国讲五花八门方言的人们之间的交流成为可能。台山话吟唱的词汇与中文字幕并不能逐词对应，但字里行间所表达的意思已被清楚翻译传达。

台山话有许多变式，因为人们在村庄和家庭中习得该方言。在海外的唐人街中，台山话也随着母语使用者遇到了来自讲其他方言的移民，而发生了改变。

来自城市歌剧

音乐的目的是什么？是美吗？
不。不是美。音乐的目的是真相。美只是诱惑。
-- Sergiu Celibidache, 指挥家

伟大的歌剧由语言和音乐点燃。但孰先孰后呢？对我们而言，语言先行。各个人物，他们的冲突与和解，情感辩才与亲密，他们豪迈的，栩栩如生的，且值得怀念的故事——这些是先于其他来临的。

温哥华城市歌剧院创立于2006年，是一个专业的室内歌剧公司。我们致力于让新作品问世，同时侧重于加拿大的相关主题和加拿大艺术家。我们在2017年年中构思了《唐人街》，并开始创作。我们花了一年的时间搜寻故事讲述者。我们选中了邓敏灵，然后出品了一个场景，接着草拟了一份剧本。温哥华基金会对此项目及整个过程慷慨相助。

一年之后，我们开始把邓敏灵的草案分发给私人 and 公众的工作坊，同时让专业演员对草案的语言和结构进行译者。译者余兆昌加入领导我们，将台山话融入歌剧中。

在我们已作的歌剧中，每一部剧都离不开深刻且频繁的社区参与。本录音由超过140次私人咨询精雕细琢而成。在三年的时间里，公众工作坊在唐人街举办了七次活动。数以百计的人参加了我们在唐人街的公众工作坊，并提出了逆耳良言，我们的歌剧也因此作出了改变。台山话对于唐人街的重要性，我们只能通过社区历史的语音寻找和在倾听中发掘。我们对于所收到的反馈和才智深表感激，因为我们在第二轮测试后才筛选出了作曲家。

在委任了何冰颐以后，我们在唐人街再次举办了公众音乐工作坊，并有专业歌唱家参加。新冠疫情把整个制作过程拉长成五年。《唐人街》的存在离不开何冰颐，邓敏灵，余兆昌以及各位朋友和艺术家的鼎力支持。我们向所有人致谢。

在2022年9月的五个夜晚里，我们的观众在温哥华剧院耳闻了成果：一个在面临逆境和丧失时的力量和韧性的故事。我们深信这部作品能够恰当地纪念那些背井离乡在唐人街生活、工作过的人。在这份录制中，我们希望你能像他们当年一样被感动，我们也感谢你的聆听。

Charles Barber 博士 (Dr. Charles Barber)
创始艺术总监

简介

第一幕

第一场

一位来自中国南方台山县的木鱼歌手 (Muk'yu singer) · 讲述一位小男孩 Xon Pon在1896年追随父亲来到加拿大工作的故事。

第二场

在加拿大太平洋铁路建成以后，Xon Pon和他的父亲帮忙把“幽灵列车”发出——让为铁路捐躯的劳工落叶归根，回到他们在中国的故乡。

第三场 Carrall Street商业区，1915年

Xon Pon在唐人街工作，遇见了同样来自台山县的老乡 Saihin

第四场，Hing Mee楼 (Hing Mee House) 1920年，中国新年 Xon Pon为Saihin找到一间屋子。Saihin在攒钱，以支付人头税，这样他的妻子和女儿Lingling就可以来加拿大。

第五场，Keefer Street，1923年

尽管工作多年，Saihin攒的钱不足以支付Lingling的人头税，Xon Pon把自己的积蓄给了他。

第六场，唐人街，1923年及以后

《排华法案》禁止中国人移民加拿大长达24年之久。Lingling在第二次世界大战中丧生，她的女儿们Anna和Wenli成了孤儿。

第七场，Hing Mee 楼 (Hing Mee House), 1948年

Saihin大渐弥留。他的外孙女儿们由香港的陌生人照料。Xon Pon到访香港，假扮 Saihin以把 Anna和Wenli带到加拿大。

中场休息

第二幕

第一场, Strathcona, 1961年

女孩子们在读高中。Anna的男朋友 Eugene，是一个“纸生仔”。Hing Mee楼在城市的拆除楼房之列。

第二幕，唐人街

以非法移民为攻击目标，警察降临全加拿大的唐人街。Hing Mee楼被拆毁。

第三幕

警方突袭持续了整晚。Toy叔, Xon Pon, Anna和 Wenli保护了 Eugene.

第四幕，Strathcona

Anna选择放弃去大学读书，与Eugene一起离开。Xon Pon和Wenli舍不得让她走。

第五幕，Strathcona

Wenli和Anna想象唐人街的未来。Xon Pon，在漫长生活后，看见了自己的父亲和 Saihin。

何冰颐 (Alice Ping Yee Ho) · 作曲家

何冰颐出生于香港，因她的“彰显个性”的风格以及“自发的意识流”，是荣膺多个奖项的加拿大作曲家。作为两度朱诺奖 (Juno Award) 提名人，以及朵拉梅沃摩尔奖 (Dora Mavor Moore Award)，新斯科舍交响的玛丽亚安娜莫扎特奖 (Symphony Nova Scotia's Maria Anna Mozart Award)，巴洛捐赠委托奖 (Barlow Endowment Commissioning Prize)，以及乔安娜迈特卡佛奖的得主 (Johanna Metcalf Performing Arts Prize)，她的作品已经被世界各地的合奏团演奏，包括多伦多交响乐团 (Toronto Symphony)，芬兰拉普兰室内管弦乐团 (Finnish Lapland Chamber Orchestra)，波兰无线电合唱团 (Polish Radio Choir)，上海爱乐乐团 (Shanghai Philharmonic Orchestra)，以及卢森堡小交响乐团 (Luxembourg Sinfonietta)。

余兆昌 (Paul Yee) · 译者，台山方言

余兆昌成长于60年代的温哥华唐人街。80年代期间，他在那里完成了若干志愿者项目，并在担任档案员期间，取得了加拿大历史的文学硕士学位。余兆昌已出版20余部作品，他的非虚构作品包括《咸水埠：图画版温哥华华人历史》 *Saltwater City: An Illustrated History of the Chinese in Vancouver*；他的小说有童书，也有给成年人的故事，包括出版于2015年的《人上人》 *A Superior Man*。《唐人街》是他的首部歌剧作品。

邓敏灵 (Madeleine Thien) · 编剧

作为加拿大最负盛名的作家之一，邓敏灵出生于温哥华。她著有四本小说，最新的一本是《别说我们一无所有》 *Do Not Say We Have Nothing*，收获了吉勒奖 (Giller Prize) 和总督小说类文学奖 (Governor General's Literary Award for Fiction)，且入围布克奖 (Booker Prize)。她的著作已被译成二十五种语言，她的短文和故事可见于《纽约客》 *The New Yorker*，《格兰塔》 *Granta*，《红砖》 *Brick*，《时代文学补编》 *Times Literary Supplement*，《纽约书评》 *The New York Review of Books* 及其他刊物。

Mary Chun · 指挥及音乐总监

Mary Chun的指挥足迹遍及三大洲，且受邀协作过超过一百场首演，包括作曲家 John Adams和谭盾的新歌剧。她参与出品的《费加罗的婚礼》 *The Marriage of Figaro* 在加利福尼亚的朱砂戏院 (Cinnabar Theater) 上演，并凭借绝佳的音乐指导赢得了湾区戏剧评论圈奖 (Bay Area Theatre Critics Circle award)。在美国，Mary是旧金山耳乐合奏 (San Francisco's Earplay ensemble) 的指挥；在中国，她担任七幕人生的音乐总监和指导，七幕人生通过将百老汇热门剧目翻译成中文，出品给中国观众。

Photo : Diamond's Edge Photography

Chinatown / 唐人街

premiere recording / enregistrement / 首演记录

a new opera by / Nouvel opéra de / 新歌剧由

Alice Ping Yee Ho, composer / compositrice / 作曲家 何冰颐

Madeleine Thien, librettist / librettiste / 编剧 邓敏灵

Paul Yee, translator, Hoisan dialect / traducteur / 译者, 台山方言, 余兆昌
出品

Mary Chun, conductor and music director / chef d'orchestre et directrice musicale / 指挥及音乐总监

City Opera Vancouver / 温哥华城市歌剧院

For City Opera Vancouver / Pour City Opera Vancouver / 致温哥华城市歌剧院

Janet Lea, Ethel Whitty: presidents / présidentes / 院长

Charles Barber: founding artistic director / premier directeur artistique / 创始艺术总监

Trudy Chalmers: producer / productrice / 制作人

Desdemona Chiang: stage director / metteuse en scène / 舞台总监

Roger Parton: music editor, principal coach, rehearsal pianist / monteur de musique, répétiteur principal, pianiste pour les répétitions / 音乐编辑 · 主指导 · 预演钢琴家

Rachel Peake, Debi Wong: dramaturgy / dramaturgie / 拟剧论

Susan Ma: community engagement coordinator / coordonnatrice des liaisons avec la communauté / 社区参与协调员

Victoria Wilcott: general manager / directrice générale / 总经理

The Singers / Chant / 演唱者

Spencer Britten: Saihin

Vania Chan: Wenli, Baby Anna / 幼年Anna

Erica Iris Huang: Hoisan Singer / chanteuse taishanaise / 台山话演唱者

Derek Kwan: Eugene

Matthew Li: Xon Pon

Emma Parkinson: Anna, Lingling

The Chorus / Chœur / 合唱团

Turgut Akmete: first tenor / premier ténor / 第一男高音

Srinath K. Covilakam: first tenor / premier ténor / 第一男高音

Brandon Higa: second tenor / deuxième ténor / 第二男高音

Yenny Lee: second tenor / deuxième ténor / 第二男高音, Young Xon Pon / 青年Xon Pon

Addison Li: bass-baritone / baryton-basse / 低男中音

William Liu: bass-baritone, immigration officer / baryton-basse, agent d'immigration / 低男中音, 移民官员

Kristian Lo: baritone / baryton / 男中音

Brent MacKenzie: police officer / agent de police / 警察

Tan Vu: second tenor / deuxième ténor / 第二男高音

Yuhui Wang: baritone / baryton / 男中音, Uncle Toy / l'oncle Toy / Toy叔, Father / le père / 父亲

The Orchestra / Orchestre / 交响乐团

Albertina Chan: harp / harpe / 竖琴

Richard Epp: piano / 钢琴

Mark Ferris: violin and concertmaster / violon et premier violon / 小提琴兼团长

Martin Fisk: percussion / percussions / 打击乐

Dai-Lin Hsieh: guzheng / 古筝

Peter Ing: viola / alto / 中提琴

Jonathan Lo: cello / violoncelle / 大提琴

Charlie Lui: dizi / 笛子

Emma Ringrose: oboe / hautbois / 双簧管

Jun Rong: erhu, gaohu / 二胡 · 高胡

Rebecca Wenham: cello, final session / violoncelle (dernière session) / 大提琴 · 最终场
Jim Littleford: orchestra contractor / entrepreneur orchestral / 交响乐团合约人

City Opera thanks the Vancouver Chinese Choir Association, and Yenny Lee for covering the role of Hoisan Singer in the original production. We also thank CAEA, UBCP/ACTRA, and CFofM/VMA Local 145.

City Opera expresses gratitude for the many private donors whose names are found at cityoperavancouver.com/our-patrons.

City Opera remercie la Vancouver Chinese Choir Association et remercie Yenny Lee d'avoir initialement endossé le rôle de chanteuse taishanaise. Nous remercions également les organisations suivantes : CAEA, UBCP/ACTRA et CFofM/VMA Local 145.

City Opera exprime sa reconnaissance aux nombreux donateurs privés desquels les noms figurent à la page cityoperavancouver.com/our-patrons.

城市歌剧院感谢温哥华国韵合唱团 · 并感谢Yenny Lee担任原作中台山歌手的翻唱。我们同时感谢 CAEA, UBCP/ACTRA, 及 CFofM/VMA当地145。

城市歌剧院向诸多私人捐赠者致谢 (名单可见于cityoperavancouver.com/our-patrons)。

Special thanks to: / Remerciements particuliers: / 特别鸣谢:

Vancouver Foundation / 温哥华基金会

Canada Council for the Arts / Conseil des arts du Canada / 加拿大艺术局

British Columbia Arts Council / Conseil des arts de la Colombie-Britannique / 卑诗艺术局

Government of British Columbia / Gouvernement de la Colombie-Britannique / 卑诗省政府

City of Vancouver, Cultural Services / Ville de Vancouver, Services culturels / 温哥华城市/文化服务

City of Vancouver, Theatre Rental Grant / Ville de Vancouver, Subvention de location de théâtre / 温哥华城市, 戏剧租赁拨款

Leon Judah Blackmore Foundation / Fondation Leon Judah Blackmore / Leon Judah Blackmore基金会

Freybe Foundation / Fondation Freybe / Freybe基金会

Griffin Foundation / Fondation Griffin / Griffin 基金会

Hamber Foundation / Fondation Hamber / Hamber 基金会

Heffel Fine Art Galleries / Heffel 美术馆

The Edwina and Paul Heller Memorial Fund, at Vancouver Foundation / Edwina and Paul Heller Memorial Fund, à la Fondation de Vancouver / Edwina与Paul Heller纪念基金 · 于温哥华基金会

Estate of Charmian Johnson / Succession de Charmian Johnson / Charmian Johnson 置业

Doretta Lee Memorial Fund, at Vancouver Foundation / Doretta Lee Memorial Fund, à la Fondation de Vancouver / Doretta Lee 纪念基金 · 于温哥华基金会

McLean Foundation, Toronto / Fondation McLean (Toronto) / 多伦多McLean 基金会

Susan and Keith Mew Family Foundation / Fondation de la famille Susan et Keith Mew / Susan与Keith Mew家族基金会

Susan and Wayne Mew Foundation, Benefaction, Toronto / Fondation Susan et Wayne Mew, Benefaction (Toronto) / 多伦多Susan and Wayne Mew 基金会与捐赠

Quan Family Fund, at Vancouver Foundation / Quan Family Fund, à la Fondation de Vancouver / Quan家族基金 · 于温哥华基金会

R & J Stern Family Foundation / Fondation familiale R & J Stern / R & J Stern 家族基金会

Wuchien Michael Than Foundation, Toronto / Fondation Wuchien Michael Than (Toronto) / 多伦多 Wuchien Michael Than 基金会

Vancity Credit Union / 温哥华城市信用社

We also thank the Canada Council for the Arts for the special grant that made possible this studio recording.

Nous remercions également le Conseil des arts du Canada de la subvention spéciale qui a rendu possible cet enregistrement en studio.

我们同时致谢加拿大艺术局特别拨款促成本次录制。

Thanks to Cathy Ord, numerous video interviews and documents tracing the development, community engagement, creation, and production of Chinatown are available:
<https://cityoperavancouver.com/chinatown>

Grâce à Cathy Ord, de nombreux enregistrements vidéo d'entrevues et documents retraçant la conception de Chinatown, la participation de la communauté, la création de l'œuvre et sa production sont disponibles : <https://cityoperavancouver.com/chinatown>

感谢Cathy Ord通过大量视频及文件记录《唐人街》的诞生 · 社区参与 · 创作以及出品制作。这些作品详见
<https://cityoperavancouver.com/chinatown>

CREDITS / PERSONNEL / 录制团队

Jeremy VanSlyke

Executive Producer
Producteur exécutif
执行制作人

Charles Barber

Victoria Wilcott
Artistic Co-Producers
Coproducteurs artistiques
联合艺术制作人

Grant Rowledge

Recording Producer
Producteur de l'enregistrement
录音制作人

Mary Chun

Recording Co-Producer
Coproductrice de l'enregistrement
联合录音制作人

Alice Ping Yee Ho

Recording Producer,
Editing, Mixing
*Producteur de l'enregistrement,
montage, mixage*
录音制作人 · 剪辑 · 混音 : 何冰颐

Andrew Smith, Vancouver Live Sound

Recording Engineer,
Sound Mixing
Ingénieur du son, mixage
录音工程师 · 混音

Haruka Nagata

Mastering
Matriçage
母带处理

Paul Yee

Hoisanese Coach
Répétiteur de langue taishanaise
台山话指导: 余兆昌

Kristan Toczko

Art Director:
Graphic Design & Layout
*Conceptrice-graphiste :
graphisme et
présentation graphique*
艺术总监 视觉设计&布置

Estella Lum

Album Artwork
Illustrations de la pochette
专辑封面

Marianne Ward

Copy Editor
Révision
文字编审

Pierre Igot

French Translations
Traductions
法文翻译

Savanna Wang

Chinese Translation
Traduction en chinois
中文翻译

Grosvenor Theatre, Kay Meek Arts Centre

Grosvenor戏院 Kay Meek艺术中心
West Vancouver, BC
西温哥华 · 卑诗省
September 18 and 19, 2022
18 et 19 septembre 2022
2022年9月18日与19日
Recording Sessions
Sessions d'enregistrement
录音场景

This project has been made possible in part by the Government of Canada. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.

Canada Council
for the Arts
Conseil des arts
du Canada

We acknowledge that Leaf Music's work spans many Territories and Treaty areas and that our office is located in Mi'kma'ki, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq People.

Nous tenons à souligner que le travail de Leaf Music traverse plusieurs territoires et zones de traités. Notre siège social est situé au Mi'kma'ki, territoire ancestral non cédé du peuple mi'kmaw.

我们承认Leaf音乐 (Leaf Music) 的事务跨越许多领土和条约地区 · 我们的办事处坐落在米克马克 (Mi'kma'ki) 地区 · 即米克马克人民 (Mi'kmaq People) 祖传且未放弃的领地。

© 2023 Leaf Music ULC, 201-5531 Young Street, Halifax, Nova Scotia, Canada.
All rights reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance, and broadcasting of this recording prohibited.

CHINATOWN

City Opera Vancouver

Madeleine Thien, Writer
Alice Ping Yee Ho, Composer
Paul Yee, Writer

Act I

- [1] Scene 1
- [2] Scene 2
- [3] Scene 3
- [4] Scene 4
- [5] Scene 5
- [6] Scene 6
- [7] Scene 7

Act II

- [1] Scene 1
- [2] Scene 2
- [3] Scene 3
- [4] Scene 4
- [5] Scene 5

