

SALLE DES CONCERTS – CITÉ DE LA MUSIQUE

Dimanche 8 mars 2020 – 17h

Reich – Dessner
Sō Percussion

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE DE PARIS

Samedi 7 mars

20H30 ————— CONCERT

Steve Reich / Gerhard Richter

Ensemble intercontemporain

George Jackson*, direction

Lucie Leguay**, direction

Steve Reich *Double Sextet***, *Runner***

Reich/Richter *Moving Picture 946-3*, œuvre nouvelle sur un film de Gerard Richter et Corinna Belz*

Activités

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS
À 10H00 ET 11H15

Atelier du week-end
Gamelan de Java

SAMEDI 7 MARS À 11H00

Le Lab

Vous avez dit minimalisme ?

SAMEDI 7 MARS À 14H30

Visite-atelier du Musée

La Naissance des sons

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS À 15H00

Atelier du week-end
Gamelan de Java

Dimanche 8 mars

14H30 ET 15H30 ————— CONCERT-PROMENADE
AU MUSÉE

Minimalia

Quatuor Les Enfants d'Icare

Élèves du Pôle d'enseignement artistique Supérieur
Paris Boulogne-Billancourt

Étudiants du Pôle Sup' 93

Œuvres de Steve Reich et Terry Riley

15H00 ————— CONCERT

Reich Counterpoint

Musiciens de l'Orchestre de Paris

Steve Reich *Vermont Counterpoint*, *Triple Quartet*

Darius Milhaud *Septuor*

John Cage *Third Construction*

Gareth Farr *Kemblang Suling*

17H00 ————— CONCERT

Reich / Dessner

Sō Percussion

Steve Reich *Music for Pieces of Wood*,
Mallet Quartet, *Drumming (Part 1)*

Bryce Dessner *Music for Wood and Strings*

Week-end

Steve Reich

« La musique de Steve Reich jouit d'un rare privilège : celui d'être parvenue à atteindre une large audience dépassant le cercle restreint des amateurs de musique contemporaine sans avoir pour autant jamais cédé à la facilité. Ancrée dans les préoccupations sociopolitiques, philosophiques, spirituelles autant qu'artistiques de son époque, la pensée musicale reichienne s'est élaborée [...] par réajustements successifs, remises en question des modèles, par une ré-interrogation du présent et du passé, de l'ici et de l'ailleurs, du populaire et du savant, donnant toute sa cohérence, son style, à un discours musical tonal et pulsé régénéré. » (Max Noubel). C'est cet univers qu'explore le Week-end Steve Reich, tout en tissant des passerelles avec d'autres artistes.

L'axe de la musique pour ensemble, avec *Runner* – en 2016, cette œuvre signe le retour à la composition pour grands ensembles ou orchestres, mise de côté pendant près de trente ans –, intègre la référence à l'univers visuel ; univers visuel qui est au centre de *Moving Picture 946-3*, composition sur un film de Corinna Belz à propos du peintre Gerhard Richter, dont Reich confie que le travail l'a « obligé à envisager de nouvelles manières de composer ».

L'axe de la musique de chambre, avec les musiciens de l'Orchestre de Paris, juxtapose des pièces pour flûtes (*Vermont Counterpoint*) et pour cordes (*Triple Quartet*) avec des œuvres de Darius Milhaud (dont la musique aléatoire du deuxième mouvement du *Septuor*), John Cage (« Cage [a] surtout représenté pour moi une influence à combattre », expliquait Reich en 1997) et Gareth Farr.

Place ensuite aux percussions avec Sō Percussion, interprète inlassable de Reich, qui met en regard *Music for Pieces of Wood*, *Mallet Quartet* et la première partie de *Drumming* avec *Music for Wood and Strings* de Dessner. « Je me souviens très clairement de la première fois que j'ai entendu la musique de Reich, explique Eric Cha-Beach, membre de l'ensemble. En fait, cela a véritablement représenté pour moi l'une de ces expériences qui changent la vie. »

En complément, le Musée offre un aperçu du répertoire de la musique répétitive (Reich, mais aussi Riley) au sein de ses collections instrumentales.

Programme

Reich – Dessner

Steve Reich

Music for Pieces of Wood

Mallet Quartet

Drumming (Part 1)

ENTRACTE

Bryce Dessner

Music for Wood and Strings

Sō Percussion

Eric Cha-Beach

Josh Quillen

Adam Sliwinski

Jason Treuting

FIN DU CONCERT VERS 18H45.

Les œuvres

Steve Reich (1936)

Music for Pieces of Wood

- I. Premier mouvement
- II. Deuxième mouvement
- III. Troisième mouvement
- IV. Quatrième mouvement

Composition : 1973.

Création : le 7 décembre 1973 à New York University, par Russ Hartenberger, Bob Becker, Tim Ferchen, Glen Velez et Steve Reich.

Effectif : 5 paires de claves.

Durée : environ 10 minutes.

Music for Pieces of Wood a les mêmes racines que *Clapping Music* : le désir de faire de la musique avec les instruments les plus simples possibles. Les claves utilisés ici, des pièces cylindriques de bois dur, ont été sélectionnés pour leur timbre et leurs hauteurs particulières (*la*, *si*, *do* dièse, *ré* dièse et *ré* dièse une octave au-dessus). La pièce est une des plus bruyantes que j'aie jamais composées, sans pour autant faire appel à l'amplification. La structure rythmique est entièrement fondée sur le processus d'« accumulation » rythmique, c'est-à-dire de remplacement des silences par des temps. Elle est en trois sections, chacune avec un motif de plus en plus court : 6/4, 4/4 et 3/4.

Steve Reich

Mallet Quartet

I. Fast [Rapide] – II. Slow [Lent] – III. Fast [Rapide]

Composition : 2009.

Commande conjointe des ensembles Amadinda Percussion Group (Budapest, à l'occasion du 25e anniversaire de sa création), Nexus (Toronto), Sō Percussion (New York), Synergy Percussion (Australie) et Soundstreams (Canada).

Création : le 6 décembre 2009 au Müpa de Budapest (salle Béla Bartók), par Amadinda.

Effectif : 2 vibraphones, 2 marimbas à cinq octaves.

Durée : environ 15 minutes.

Mallet Quartet est une pièce écrite pour deux vibraphones et deux marimbas à cinq octaves. Je n'avais jamais écrit pour ce type de marimbas, qui peuvent descendre jusqu'au *do* du violoncelle. D'un côté, j'ai été très heureux d'avoir la possibilité d'utiliser un registre aussi grave ; de l'autre, je ne l'ai pas fait sans quelque appréhension : je me demandais si ce type de percussions ne risquait pas de produire du bruit plutôt que des notes. Après quelques expérimentations, tout s'est finalement bien passé.

La pièce est en trois mouvements (rapide-lent-rapide). Dans le premier et le dernier mouvements, les marimbas donnent l'arrière-plan harmonique – qui reste plutôt statique en comparaison d'une pièce récente comme *Double Sextet* (2007) – et leurs parties s'imbriquent en canon, selon un procédé que j'ai utilisé dans de nombreuses autres œuvres. Les vibraphones présentent le matériau mélodique d'abord en solo, puis en canon. Dans le lent mouvement central, la texture se fait de plus en plus fine et diaphane, et les notes de plus en plus rares, en particulier aux marimbas. J'ai d'abord craint que ce mouvement soit « trop mince », mais je pense qu'il est en définitive le plus marquant et certainement le plus inattendu de la pièce.

Steve Reich

Drumming (Part 1)

Composition : 1970-1971.

Création : le 3 décembre 1971, à la Brooklyn Academy of Music de New York.

Effectif : 4 paires de bongos accordés.

Durée : environ 18 minutes.

Pour Sō Percussion, il y a plusieurs raisons évidentes pour jouer *Drumming* de Steve Reich : c'est une pièce jubilatoire pour les interprètes, élémentaire mais intelligente, et c'est toujours un grand plaisir de la partager avec le public. Mais elle n'en témoigne pas moins d'une approche révolutionnaire de la composition. Ce balancement qui caractérise *Drumming* d'un bout à l'autre est dû à la quête acharnée du compositeur de nouveaux modes d'expression musicale.

Pour Reich, *Drumming* représentait à la fois l'aboutissement de techniques passées et le point de départ de nouvelles. Plus encore, il voulait que le public *entende* tous les ressorts qui font que la musique est ce qu'elle est. Un rythme unique imprègne toute la pièce, construit au départ par deux musiciens de façon spectaculaire, note après note. Il fallait l'oser : bien d'autres compositeurs de la génération de Reich ont travaillé dur pour élaborer des strates à la complexité époustouflante dans leur musique.

Une fois ce rythme mis en place, l'un des interprètes commence à avancer un peu plus vite que l'autre. Ceci produit d'abord un effet de déraillement du train musical, mais peu à peu un nouveau rythme émerge, en l'occurrence le même rythme placé à différents endroits. D'autres musiciens commencent alors à isoler des motifs dans ce réseau. Ces motifs évoluent et sont confiés à trois familles d'instruments (bongos, marimbas, glockenspiels) avec une tessiture qui s'étend progressivement jusqu'à quatre octaves au cours de l'heure que dure la pièce.

Les études de Reich en Afrique lui ont permis de composer une musique qui ne pouvait être que de la musique pour percussions. Son groove extatique vous saisit directement et simplement. *Drumming* arrive à capturer l'immédiateté de cette expérience et devient la référence d'ouvrages encore à venir.

Adam Sliwinski

(Traduction : Delphine Malik)

Bryce Dessner (1976)

Music for Wood and Strings

Composition : 2013.

Commande du Carnegie Hall de New York.

Création : le 23 novembre 2013 au Carnegie Hall (New York), par l'ensemble Sō Percussion.

Effectif : 4 percussionnistes.

Durée : environ 30 minutes.

Cela plusieurs années que je m'essaie à l'écriture de chorals simples qui utilisent des renversements d'accords de trois sons alignés dans des motifs rythmiques complexes pour créer un effet d'harmonie kaléidoscopique. C'est particulièrement présent dans ma pièce pour orchestre et deux guitares *St Carolyn by the Sea* (2011) ou dans mon cycle de mélodies *The Long Count* (2009).

Alors que j'avais déjà utilisé cette technique pour guitares et cordes, je n'avais pas encore eu l'occasion de l'appliquer aux percussions. Pour cette nouvelle pièce dédiée à Sō Percussion, j'ai travaillé avec Aron Sanchez (du duo Buke and Gase et ancien concepteur d'instruments pour le Blue Man Group) en lui demandant de fabriquer pour le quatuor quatre instruments de type dulcimer. Ces instruments à cordes doubles de facture simple se jouent comme des dulcimers mais sont fabriqués et accordés spécialement pour l'exécution d'un hybride plus évolué du hoquet choral. Chaque instrument est amplifié à l'aide de capteurs piézoélectriques et possède huit cordes doubles accordées selon deux tonalités [*ndt* : *harmonies, dans le texte anglais*]. Avec l'utilisation de maillets de dulcimer, les membres du quatuor peuvent facilement jouer des accords, des cordes isolées, des mélodies et des trémolos en faux-bourdon. Les quatre instruments se répartissent en un alto, deux ténors et une basse qui peut jouer la ligne de basse avec des frettes chromatiques. Portée par ce quatuor et avec l'ajout de quelques percussions – grosse caisse et wood-block – la pièce se développe sur une durée d'environ 30 minutes.

Bryce Dessner

(Traduction : Delphine Malik)

Steve Reich

Les compositeurs

Le compositeur américain Steve Reich est né le 3 octobre 1936 à New York. Pianiste, percussionniste, il est aussi licencié en philosophie. Il a étudié la composition auprès du jazzman Hall Overton ainsi qu'à la Julliard School. Il obtient un master of art en musique au Mills College après avoir suivi les cours de Luciano Berio et Darius Milhaud tout en s'imprégnant de jazz. En 1966, il fonde son ensemble Steve Reich and Musicians, qui lui offre un cadre propice à ses expérimentations compositionnelles. Pionnier du minimalisme avec Philip Glass, il compose une musique d'essence tonale/modale caractérisée par des répétitions, une pulsation stable et une structure claire. Fasciné par le canon, il développe un procédé de déphasage progressif qu'il transpose instrumentalement (*Piano Phase*, 1967). La couleur inhérente à ses pièces relève de l'emploi de mêmes timbres et de son goût pour les sonorités percussives (*Drumming*, 1971), qu'il a étudiées à travers les musiques africaines et les musiques balinaises. Au milieu des années

1970, un nouvel intérêt pour le judaïsme ouvre une période d'implication personnelle religieuse, philosophique et historique (*Tehillim*, 1981). En 2006, Steve Reich compose *Daniel Variations* en hommage à Daniel Pearl, journaliste juif américain enlevé et assassiné au Pakistan en 2002. S'éloignant progressivement du minimalisme, il incorpore de nouveaux éléments technologiques, notamment des témoignages enregistrés (*Different Trains*, 1988 ; *WTC 9/11*, 2010), des échantillonnages de sons déclenchés en direct (*City Life*, 1995) ou des créations multimédia (*The Cave*, opéra-vidéo, 1993 ; *Three Tales*, opéra-documentaire, 2002). Steve Reich, dont la musique est interprétée dans le monde entier, a été promu au grade de commandeur dans l'ordre des Arts et des Lettres (1999) en France, a reçu le Praemium Imperial (2006) au Japon, le Prix Pulitzer (2009) pour *Double Sextet* et la Gold Medal in Music de l'Académie américaine des arts et des lettres (2012).

Bryce Dessner

Lauréat de plusieurs Grammy Awards au titre de compositeur classique (« Meilleure interprétation de musique de chambre » 2016 pour *Murder Ballads*, interprété par le groupe Eighth Blackbird) et membre du groupe The National (« Meilleur album de musique alternative » 2018 pour *Sleep Well Beast*) dont il est fondateur, guitariste, arrangeur et parolier, Bryce Dessner est un artiste prolifique qui se sent particulièrement dans son élément lorsqu'il participe à des projets à la croisée des arts. Parmi ses collaborateurs, artistes aussi créatifs que respectés, on peut citer Philip Glass, Steve Reich, Alejandro González Iñárritu, Katia et Marielle Labèque, Paul Simon, Sufjan Stevens, Caroline Shaw, Johnny Greenwood, Bon Iver, Justin Peck, Kelley O'Connor, Ragnar Kjartansson et Nico Muhly. Bryce Dessner compose pour orchestre et effectifs de chambre, ainsi que de la musique vocale. Il a écrit pour les Los Angeles, London et New York Philharmonic Orchestras, l'Orchestre de Paris, l'Ensemble intercontemporain, le Kronos Quartet, le BAM Next Wave Festival, le Barbican Centre de Londres, le Festival international d'Édimbourg, le Carnegie Hall de New York, le Sydney Festival, les ensembles Eighth Blackbird et Sō Percussion, le New York City Ballet... Ses œuvres classiques majeures comprennent un *Concerto pour deux pianos* (2018) écrit pour Katia et Marielle Labèque et commandé par l'Orchestre de Paris, le Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, la

Philharmonie de Dresde et l'Orchestre national d'Espagne. En 2019, Gautier Capuçon et son ensemble de sept violoncelles La Classe d'excellence ont créé *The Forest*, œuvre commandée par la Fondation Louis Vuitton. L'Australian Chamber Orchestra a effectué une tournée pour présenter *Réponse Lutoslawski* dans diverses salles en Australie. Enfin, le Los Angeles Philharmonic et le groupe Roomful of Teeth ont créé *Triptych (Eyes for One on Another)*, pièce de théâtre de Bryce Dessner basée sur le travail du photographe Robert Mapplethorpe. Les récentes sorties d'album comprennent *When We Are Inhuman* (37d03d), collaboration de Bryce Dessner, Bonnie 'Prince' Billy et Eighth Blackbird, ainsi qu'un enregistrement de compositions pour cordes interprétées par l'Ensemble Resonanz (PIAS). Le compositeur est également co-fondateur de MusicNow, festival de musique contemporaine basé à Cincinnati. Il co-organise le festival biannuel de musique, art et conversation Sounds From a Safe Harbour à Cork (Irlande), ainsi que le festival annuel de Copenhague HAVEN qui croise art, musique et gastronomie, et enfin le festival PEOPLE qui existe à Berlin depuis 2018. Né en 1976 à Cincinnati dans l'Ohio, Bryce Dessner se forme à la flûte avant d'apprendre la guitare classique à l'adolescence. Il obtient ses diplômes universitaires à Yale et vit désormais à Paris.

Sō Percussion

Riche de ses productions innovantes et pluridisciplinaires et de ses interprétations du répertoire moderne, Sō Percussion redéfinit le cadre et le rôle de l'ensemble de percussions moderne, placé au cœur des préoccupations de la musique du XXIe siècle. Le répertoire de Sō Percussion s'étend des « classiques » du XXe siècle (Cage, Xenakis, Steve Reich...) aux commandes d'œuvres de compositeurs contemporains tels que David Lang, Julia Wolfe, Steven Mackey et Caroline Shaw, en passant par des collaborations originales avec des artistes se produisant à l'extérieur des traditionnelles salles de concerts (parmi lesquels Shara Nova, la chorégraphe Susan Marhsall, Glenn Kotche du groupe Wilco, The National et Bryce Dessner). Sō Percussion compose et interprète également ses propres œuvres comme *From Out a Darker Sea* et *Amid the Noise*. Le groupe réalise une synthèse entre musique originale, collaboration artistique, effets de scène et art visuel, expériences qui lui permettent d'explorer son pouvoir créatif unique et personnel. En 2019-2020, Sō Percussion retourne au Carnegie Hall pour *A Percussion Century*, tentaculaire exploration d'œuvres de John Cage, David Lang, Johanna Beyer et bien d'autres encore, à l'occasion de la création new-yorkaise de la toute nouvelle commande de l'ensemble, *Forbidden Love*, un quatuor à cordes écrit par Julia Wolfe. Cette même saison sera l'occasion pour le groupe de mettre en lumière au Miller Theatre les œuvres

de la compositrice et fréquente collaboratrice des Sō, Caroline Shaw, qui a également participé à leur nouvel album. Le travail de l'ensemble se concentrera par ailleurs sur *man made* de David Lang et *Le Bourgeois gentilhomme* de Lully avec Louis Langrée et l'Orchestre symphonique de Cincinnati (concerts à Paris, en Lituanie et aux États-Unis). Sō Percussion collabore par ailleurs avec le chorégraphe John Heginbotham pour le ballet *RACECAR*, monté à l'occasion du spectacle d'ouverture de saison du Washington Ballet, *NEXTsteps*, sur une musique de Jason Treuting. Sō Percussion célébrera sa sixième année en effectuant une résidence à l'université de Princeton parallèlement à la sortie d'albums réalisés en collaboration avec Dan Trueman et le JACK Quartet, ainsi qu'avec le duo d'indie pop Buke and Gase. Les Sō ont enregistré plus de vingt albums, se sont produits au Carnegie Hall, au Lincoln Center, au Walt Disney Hall, au Barbican Centre, au festival Eaux claires, au MASS MoCA (Musée et centre des arts de la scène, Massachussets), aux TED 2016, et ont joué aux côtés de Jad Abumrad, du JACK Quartet, de l'orchestre du festival Mostly Mozart, de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles et de Gustavo Dudamel. Guidés par la certitude que la musique est une facette essentielle à la vie humaine, un moyen de lien de social et un outil efficace pour favoriser les actions de citoyenneté, les musiciens s'engagent de plus en plus dans

des programmes sociaux et communautaires. Parmi leurs implications : le Brooklyn Bound qui permet de présenter de jeunes compositeurs ; leur engagement à réduire leur empreinte carbone durant leurs tournées ; leur collaboration annuelle avec l'organisation End Hunger NE en proposant aux étudiants du Sō Summer Institute de délivrer jusqu'à 25 000 repas à destination du Crisis Center du Mercer County.

Sō Percussion joue sur des instruments des marques Vic Firth (baguettes), Zildjian (cymbales), Remo (peaux), Estey (orgue) et Pearl/Adams. L'ensemble tient à remercier ces fabricants pour leur soutien généreux et la mise à disposition de matériel.

À VOS
AGENDAS !

LANCEMENT DE LA SAISON 2020-21

DÉCOUVREZ VOTRE CALENDRIER DE RÉSERVATION !

- LUNDI 9 MARS** 12H00 : Mise en ligne de la programmation de la saison 2020-21 sur notre site internet.
Présentation en avant-première et mise en vente des abonnements uniquement pour les Amis de la Philharmonie.
- VENDREDI 13 MARS** Présentation de la saison au public en soirée.
- SAMEDI 14 MARS** 12H00 : Mise en vente des abonnements 3+ et 6+.
- LUNDI 23 MARS** 12H00 : Mise en vente des abonnements jeunes (- 28 ans).
- LUNDI 27 AVRIL** 12H00 : Mise en vente des places à l'unité, activités adultes et concerts en famille.
- LUNDI 25 MAI** 12H00 : Mise en vente des activités enfants et familles en cycles.
- LUNDI 15 JUIN** 12H00 : Mise en vente des activités enfants et familles en séances ponctuelles.

LES ÉDITIONS DE LA PHILHARMONIE

DIFFÉRENTES PHASES ÉCRITS, 1965-2016

STEVE REICH

Édition établie par Paul Hillier,
revue et augmentée par Stéphane Roth
et Sabrina Valy,
traduit de l'anglais par Christophe Jaquet,
avec la collaboration de Claire Martinet.

Icône d'une culture sonore globalisée, la musique de Steve Reich est dans toutes les oreilles. Plus que des œuvres musicales, le musicien compose des expériences sonores : par répétition, tuilage et déphasage, un simple motif immerge l'auditeur dans un « processus » d'écoute. Steve Reich interroge la perception du temps et du rythme sous toutes ses formes, et l'économie de moyens dissimule toujours une prouesse musicale : composer 1h30 de musique à partir d'un unique motif de huit notes (*Drumming*) ou créer une pièce avec quatre mains pour seuls instruments (*Clapping Music*). *Différentes phases* rassemble les écrits de Steve Reich depuis 1965, ainsi que les principaux entretiens qu'il a menés jusqu'à aujourd'hui.

Collection Écrits de compositeurs

478 pages • 15 x 22 cm • 30 €

ISBN 979-10-94642-12-2 • Novembre 2016

La rue musicale est un « projet » qui dépasse le cadre de la simple collection d'ouvrages. Il s'inscrit dans l'ambition générale de la Philharmonie de Paris d'établir des passerelles entre différents niveaux de discours et de représentation, afin d'accompagner une compréhension renouvelée des usages de la musique.

BONS PLANS

ABONNEZ-VOUS

Bénéficiez de réductions de 15% à partir de 3 concerts au choix et de 25% à partir de 6 concerts au choix.

MARDIS DE LA PHILHARMONIE

Le premier mardi de chaque mois à 11h, sur notre site internet, des places de concert du mois en cours, souvent à des tarifs très avantageux.

FAITES DÉCOUVRIR LES CONCERTS AUX PLUS JEUNES

Les enfants de moins de 15 ans bénéficient d'une réduction de 30%.

BOURSE AUX BILLETS

Revendez ou achetez en ligne des billets dans un cadre légal et sécurisé.

MOINS DE 28 ANS

Bénéficiez de places à 8€ en abonnement et à 10€ à l'unité.

TARIF DERNIÈRE MINUTE

Les places encore disponibles 30 minutes avant le début du concert sont vendues sur place de 10 à 30€. Ces tarifs sont réservés aux jeunes de moins de 28 ans, aux personnes de plus de 65 ans, aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux.

LES MODALITÉS DÉTAILLÉES DE CES OFFRES SONT PRÉSENTÉES SUR PHILHARMONIEDEPARIS.FR.