

FESTIVAL

midis

MINIMES

ÉTÉ/ZOMER 2019

23.08

PROGRAMME DU JOUR
PROGRAMMA VAN DE DAG

Philip Glass

(1937)

Quatuor à cordes n°7 / Strijkkwartet nr.7

Antonín Dvořák

(1841-1904)

Quatuor à cordes n°12 en fa majeur “Américain”, op. 96 /

Strijkkwartet nr.12 in F-groot ‘Amerikaanse’, op. 96

Allegro ma non troppo

Lento

Molto vivace

Vivace ma non troppo

QUATUOR TANA

Antoine Maisonhaute

violon | viool

Ivan Lebrun

violon | viool

Maxime Désert

alto | altviool

Jeanne Maisonhaute

violoncelle | cello

PROCHAIN CONCERT
VOLGEND CONCERT

26.08

Anando Gopal Das

SAHAJIYA BAUL SAMPRADAY

Musique et chants des Bâuls du
Bengale /

Muziek en liederen van de Bengaalse
Baul

COMMENTAIRE

Compositeur majeur de la scène américaine dans la deuxième moitié du XXe siècle, Philip Glass est aussi un des leaders du mouvement minimaliste, ces compositeurs qui structurent leur discours musical en cellules évolutives inlassablement répétées, créant de lents passages d'un climat à l'autre par des glissements presque imperceptibles. Largement connecté à tout ce que le siècle compte de grandes figures dans les différents domaines de l'art et de la création, tant aux États-Unis qu'en Europe, Glass développera dès les années 1970 un discours à la fois très personnel et tout à fait dans l'air du temps, qui proposait une véritable alternative accessible, face au mouvement dodécaphoniste arrivé à une impasse et déconnecté du public.

Son *7e quatuor* est une œuvre récente (2014) contemporaine de la période où le compositeur rédigeait ses mémoires (publiées en 2015) et jetait sur l'ensemble de sa vie et de son œuvre un regard rétrospectif et synthétique.

On sait que Dvořák, fils d'un boucher de Bohême, fit l'essentiel de sa carrière à Prague où il subit les influences de Liszt et de Brahms. S'intéressant, comme beaucoup d'autres à son époque, aux musiques traditionnelles slaves qu'il intégrera abondamment dans sa musique de chambre, il développera un discours d'un romantisme intense. Un séjour de trois ans aux États-Unis, qu'il fit en compagnie du violoniste Josef Kovařík vers la fin de sa vie, contribua à émanciper sa musique et stimula son inspiration dans une veine plus personnelle, volontairement non révolutionnaire, mais d'une grande richesse d'inspiration mélodique. Son œuvre est très complète et comprend notamment dix opéras, neuf symphonies, de la musique religieuse dont un célèbre *Requiem*, une centaine de mélodies et une abondante production de musique de chambre, dont 14 quatuors à cordes.

Le douzième quatuor est, avec la *Symphonie du nouveau monde*, l'œuvre la plus connue de Dvořák. Toutes deux sont inspirées du long séjour américain du compositeur, au cours duquel il recueillit des éléments mélodiques et rythmiques locaux, certains inspirés des musiques afro-américaines, qu'il introduisit avec charme et subtilité dans ses compositions. Surnommé *quatuor nègre* jusque dans les années 1950 - on n'oserait plus aujourd'hui - il fut écrit en quinze jours seulement, en juin 1893, conjointement au *quintette à cordes op.97* dans la petite ville de Spilville, dans l'Iowa. Dvořák y avait assisté à la messe dans une communauté noire où le père de son secrétaire tenait les orgues. Il utilise la gamme pentatonique (celle qu'on obtient en ne jouant que les touches noires d'un piano), typiquement afro-américaine mais qu'on retrouve aussi dans le folklore de Bohême, et aussi des rythmes pointés ou syncopés également communs aux deux cultures. Les musicologues (ou les ornithologues) les plus attentifs y trouvent aussi une imitation de chant d'oiseau, le tanager rouge, au début du troisième mouvement. Les oreilles moins averties seront néanmoins conquises par son lyrisme et son joyeux entrain, la spontanéité de son inspiration.

Claude Jottrand

BIOGRAPHIE

Quatuor Tana

Leurs activités au service de la création ont été largement récompensées. Ils sont lauréats de la Fondation ProQuartet-CEMC et de l'Académie du Festival de Verbier (musique de chambre) et obtiennent le Prix Fuga décerné par l'Union des Compositeurs Belges en 2012. Les membres du Quatuor Tana ont été les premiers lauréats HSBC de l'Académie de musique de chambre du Festival d'Aix-en-Provence en 2013 et ont obtenu en Belgique, la même année, une Octave de la Musique dans la catégorie Musique Contemporaine.

Le quatuor Tana se produit dans les grands festivals et meilleures salles du monde entier parmi lesquels la Biennale de Quatuors à Cordes à la Philharmonie de Paris, MUSICA à Strasbourg, La Folle Journée, Saint-Denis, IRCAM/Manifeste, Aix-en-Provence, Clé de Soleil à Lille, Musiques du GMEM, Controtempo, Verbier, Ars Musica, Klara, Darmstadt, Faithful à Berlin, Girona, San Sebastian, Mostra Sonora/Vallencia, Palau de la Musica à Barcelone, Auditorium du Louvre, Villa Médicis à Rome, Pharos Foundation à Chypre, Wigmore Hall, Conway Hall, Festival Vale of Glamorgan, BOZAR, Konzerthaus de Vienne, Concertgebouw de Bruges, Auditorium de Dijon, Abbaye de Royaumont...

Le quatuor Tana est un pionnier en nouvelles technologies, ce qui en fait un partenaire privilégié des centres de recherches comme L'Ircam (Paris), le Centre Henri Pousseur (Liège), le GMEM (Marseille) et ArtZoyd (Valenciennes). Il est le créateur de la première pièce jamais écrite pour instruments hybrides, les TanaInstruments, du compositeur péruvien Juan Gonzalo Arroyo, présentée à Strasbourg en janvier 2015.

Le succès de leur CD (Intrada) réunissant l'intégrale des sept quatuors à cordes du compositeur français Jacques Lenot (Coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2016) a encouragé leur aventure discographique. Leurs disques pour le label Paraty, «Shadows» et «Volts» consacrés à la musique saturée et électronique sont parus en 2016 et 2017 avec les honneurs de la presse. Entretemps, le quatuor a sorti le 11 septembre 2016 une autre intégrale : celle de Steve Reich pour MegaDisc Classic, saluée du CHOC classica du mois de septembre 2016! et dernièrement «Seven», l'intégrale des quatuors de Philip Glass salué par un Choc Classica 2018.

Le quatuor a suivi l'enseignement de maîtres reconnus tels Alfred Brendel, Gabor Takacs, ainsi que David Alberman, Andrés Keller, au sein des l'Académies d'Aix en Provence et Verbier. Dans le cadre des formations ProQuartet, il a eu la chance de travailler avec Paul Katz, Walter Levin, Eberhard Feltz, Alasdair Tait, Nicholas Kirchen, Louis Fima et Natalia Prishepenko.

Le Collectif Tana reçoit l'aide du Ministère de la Culture et de la Communication/Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France. Il est également soutenu par Musique Nouvelle en Liberté, le Fonds pour la Création Musicale, la SPEDIDAM, la SACEM.

COMMENTAAR

Philip Glass was in de tweede helft van de 20ste eeuw een belangrijke componist van de Amerikaanse muziekscene en tevens een boegbeeld van het minimalisme, een stroming waarin componisten hun muzikale discours structureerden in onophoudelijk herhaalde cellen die door bijna onmerkbare verschuivingen langzame sfeerovergangen creëerden. Glass was goed op de hoogte van alles wat de 20ste eeuw te bieden had op het gebied van kunst en creatie, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Vanaf de jaren zeventig ontwikkelde hij een zeer persoonlijk discours dat evenwel perfect spoorde met de tijdsgeest en een toegankelijk alternatief bood voor de dodecafondie, die in een impasse was beland en vervreemd was geraakt van het publiek.

Zijn *Zevende kwartet* is een recent werk (2014) uit de periode waarin de componist zijn memoires schreef (gepubliceerd in 2015) en een retrospectieve en synthetische kijk had op zijn hele leven en oeuvre.

We weten dat Dvořák, zoon van een Boheemse slager, het grootste deel van zijn carrière in Praag heeft doorgebracht, waar hij werd beïnvloed door Liszt en Brahms. Zoals veel andere tijdgenoten was hij geïnteresseerd in de traditionele Slavische muziek, die hij uitgebreid integreerde in zijn kamermuziek, en ontwikkelde hij een intens romantisch discours. Aan het eind van zijn leven verbleef hij samen met violist Josef Kovařík drie jaar lang in de Verenigde Staten. Dit hielp hem om zijn muziek te emanciperen en prikkelde zijn inspiratie, die persoonlijker werd, bewust niet-revolutionair en van een grote melodische rijkdom. Zijn oeuvre is zeer compleet en telt tien opera's, negen symfonieën, religieuze muziek waaronder een beroemd *Requiem*, een honderdtal liederen en een overvloedige productie aan kamermuziek, waaronder 14 strijkkwartetten.

Het *Twaalfde kwartet* is, samen met de *Symfonie Uit de Nieuwe Wereld*, Dvořák bekendste werk. Beide zijn geïnspireerd door het lange Amerikaanse verblijf van de componist, waarin hij lokale melodische en ritmische elementen verzamelde, deels geïnspireerd door Afro-Amerikaanse muziek, die hij op charmante en subtile wijze in zijn composities verwerkte. Dit kwartet, dat tot in de jaren 1950 het 'negerkwartet' werd genoemd – dat zou vandaag niet meer kunnen – werd in juni 1893 op slechts twee weken tijd geschreven in het stadje Spilville (Iowa), samen met het *Strijkkwintet Op. 97*. Dvořák had een mis bijgewoond in een zwarte gemeenschap waar de vader van zijn secretaris organist was. Hij gebruikte in zijn kwartet de pentatonische toonladder, die verkregen wordt door uitsluitend de zwarte toetsen van een piano te bespelen. Die is typisch Afrikaans-Amerikaans maar komt evengoed voor in de Boheemse folklore. De componist maakt ook gebruik van de gepunteerde of gesyncopeerde ritmes die deze beide culturen delen. Aandachtige musicologen (of ornithologen) herkennen aan het begin van het derde deel ook een imitatie van de zang van een vogel, de rode tangare. Minder ervaren toehoorders zullen zich eerder aangesproken voelen door de zangerigheid en vrolijke vaart van dit kwartet, alsook door de spontaniteit van zijn inspiratie.

Claude Jottrand
Vertaling: Koen Van Caekenberghe

BIOGRAFIE

Quatuor Tana

Het Quatuor Tana werd ruimschoots beloond voor zijn activiteiten rond creaties. Het is laureaat van de stichting ProQuartet-CEMC en de Verbier Festival Academy (kamermuziek) en ontving in 2012 de FUGA-trofee van de Unie van Belgische Componisten. De leden van het quartet waren de eerste HSBC-laureaten van de Academie voor Kamermuziek van het Festival d'Aix-en-Provence in 2013 en behaalden in datzelfde jaar in België een Octave de la Musique in de categorie Hedendaagse Muziek.

Het Quatuor Tana is te zien op grote festivals en in zalen over de hele wereld, waaronder de Biennale de Quatuors à Cordes in de Philharmonie de Paris, MUSICA in Straatsburg, La Folle Journée, Saint-Denis, IRCAM/Manifeste, Aix-en-Provence, Clé de Soleil in Rijssel, Les Musiques van het GMEM (Marseille), Controtempo, Verbier, Ars Musica, Klara, Darmstadt, Faithful in Berlijn, Girona, San Sebastian, Mostra Sonora/Valencia, Palau de la Musica in Barcelona, Auditorium du Louvre, Villa Médicis in Rome, Pharos Foundation in Cyprus, Wigmore Hall, Conway Hall, Vale of Glamorgan Festival, BOZAR, Konzerthaus in Wenen, Concertgebouw Brugge, Auditorium de Dijon, Abbaye de Royaumont...

Het Quatuor Tana is een pionier op het gebied van nieuwe technologieën. Het is dan ook een bevorrechte partner van onderzoekscentra als het Ircam (Parijs), het Centre Henri Pousseur (Luik), het GMEM (Marseille) en ArtZoyd (Valenciennes). Het is de auteur van het eerste stuk ooit geschreven voor hybride instrumenten, de Tana-instrumenten, van de Peruviaanse componist Juan Gonzalo Arroyo; deze compositie werd in januari 2015 in Straatsburg voorgesteld.

Het succes van hun cd (Intrada) met alle zeven strijkkwartetten van de Franse componist Jacques Lenot (Coup de cœur de l'Académie Charles Cros 2016) stimuleerde hun opname-activiteiten. Hun cd's voor het label Paraty, Shadows en Volts, gewijd aan 'musique saturée' en aan elektronische muziek, werden in 2016 en 2017 uitgebracht en door de pers gelauwerd. Ondertussen bracht het kwartet op 11 september 2016 ook een integrale uit van Steve Reich voor MegaDisc Classic. Deze werd onthaald met de CHOC Classica van de maand september 2016! Recentelijk verscheen Seven, de integrale kwartetten van Philip Glass, bekroond met een CHOC Classica 2018.

Het Quatuor Tana studeerde bij beroemde meesters als Alfred Brendel, Gábor Takács-Nagy en David Alberman, Andrés Keller, in de schoot van de academies van Aix-en-Provence en Verbier. In het kader van de ProQuartet-opleidingen kreeg het de kans om samen te werken met Paul Katz, Walter Levin, Eberhard Feltz, Alasdair Tait, Nicholas Kirchen, Louis Fima en Natalia Prischepenko.

Het Collectif Tana krijgt de steun van het Ministère de la Culture et de la Communication/Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts-de-France. Het wordt ook ondersteund door Musique Nouvelle en Liberté, het Fonds pour la Création Musicale, SPEDIDAM en SACEM.

