

SAMEDI 14 MARS 2015
MUSIC FOR EIGHTEEN MUSICIANS
STEVE REICH

PROGRAMME

PHILHARMONIE DE PARIS

SAMEDI 14 MARS 2015 ————— 16H
SAMEDI 14 MARS 2015 ————— 20H30

SALLE DES CONCERTS

Steve Reich

Music for Eighteen Musicians

ENSEMBLE LINKS
COMPAGNIE MAD / SYLVAIN GROUD
SYLVAIN GROUD, CHORÉGRAPHE

100 DANSEURS AMATEURS

Avec le soutien des services culturels de l'Ambassade des États-Unis d'Amérique.

DURÉE : 1H

Depuis sa création dans les années 1970, la pièce de Steve Reich n'a jamais été donnée à entendre dans un cadre permettant au public de danser.

Sur l'invitation de Laurent Jacquier, fondateur d'Impulse !, Sylvain Groud, accompagné de danseurs « transmetteurs », invite, avec *Music for Eighteen Musicians*, une centaine de danseurs amateurs à ressentir la sensation physique et mentale dans laquelle on se trouve à l'écoute de la pièce de Steve Reich. Il transmet ensuite une chorégraphie inclusive, suscitée par le plaisir de l'écoute musicale. Une série de répétitions permet de reconnaître, ensemble, les particularités musicales de cette œuvre hypnotique, enivrante, afin de découvrir et partager une gestuelle simple, des déplacements, des contacts et des regards. Ce travail permet ensuite, le soir du concert dirigé par Rémi Durupt, aux professionnels et amateurs de s'immerger dans le public, en s'y fondant, afin d'installer une expérience collective : ressentir, transmettre et s'échanger l'énergie positive de cette œuvre.

STEVE REICH (1936)

Music for Eighteen Musicians

Composition : 1974.

Création : 24 avril 1976 à New York, Town Hall, par Steve Reich and Musicians sous la direction du compositeur.

Effectif : 3 sopranos, contralto solos – 2 clarinettes/clarinettes basses – 3 marimbas, 2 xylophones, vibraphone, 4 pianos – violon, violoncelle.

Éditeur : Boosey & Hawkes.

Durée : environ 55 minutes.

Les premières esquisses de *Music for Eighteen Musicians* datent de mai 1974, et le morceau fut achevé en mars 1976. Sa pulsation constante et son énergie rythmique l'apparentent à nombre de mes œuvres précédentes ; cependant son harmonie et sa structure sont nouvelles.

Les innovations de *Music for Eighteen Musicians* concernent le nombre et la distribution des instruments ; son instrumentation repose sur un violon, un violoncelle, deux clarinettes doublant deux clarinettes basses, quatre voix de femmes, quatre pianos, trois marimbas, deux xylophones et un vibraphone. Tous les instruments sont acoustiques. Le recours à l'électronique se limite aux micros pour amplifier les voix et le son de quelques instruments. Sur le plan rythmique, deux sortes de temporalités interviennent simultanément dans *Music for Eighteen Musicians*. La première est celle d'une pulsation rythmique régulière, dans les pianos et les instruments à mailloche, qui se maintient tout le long du morceau. La seconde repose sur le rythme de la respiration humaine chez les bois et les voix. La première et la dernière section dans leur intégralité, ainsi que des parties de toutes les autres sections, contiennent des pulsations produites par les voix et les bois. Les interprètes emplissent leurs poumons et chantent ou jouent des notes particulières aussi longtemps qu'ils peuvent tenir leur respiration. C'est la respiration qui sert de mesure à la durée que doit avoir leur pulsation. La structure de

Music for Eighteen Musicians repose sur un cycle de onze accords qui sont joués au début du morceau et répétés à la fin. Tous les instruments et toutes les voix jouent ou chantent des notes qui vibrent au sein de chaque accord. Des instruments tels que les cordes, qui n'ont pas besoin de respiration, suivent néanmoins les cycles d'inspiration et d'expiration en observant les mouvements respiratoires des clarinettes basses. Chaque accord est tenu pendant la durée de deux respirations, puis l'on introduit graduellement l'accord suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que les onze accords soient joués. [...] Chaque accord, soutenu sur quinze ou vingt secondes dans la première section, s'étire sur une mélodie fondamentale pour former une section de cinq minutes, tout à fait comme une note de *cantus firmus* (mélodie chantée dans les organums écrits au XIIe siècle par Pérotin) s'étire sur plusieurs minutes pour constituer le foyer harmonique d'une des sections de l'organum. Les onze accords qui ouvrent *Music for Eighteen Musicians* constituent une sorte de « *cantus* » vibrant pour le morceau tout entier. Les changements d'une section à l'autre, aussi bien que les changements à l'intérieur d'une section, sont signalés par le vibraphone, lequel joue ses motifs une fois seulement afin de rappeler aux autres interprètes qu'ils doivent passer à la mesure suivante ; nous observons le même processus dans le gamelan balinais guidé par un des joueurs de tambour et dans la musique d'Afrique occidentale où le maître tambourineur émet des signaux sonores pour indiquer les changements de motif. Ceci contraste avec la signalisation visuelle constituée par des hochements de tête dans mes compositions précédentes, aussi bien qu'avec la pratique courante, dans la musique occidentale, qui confie la conduite de l'orchestre à un chef distinct des interprètes. Les signaux sonores sont partie intégrante de la musique et permettent aux musiciens de ne pas interrompre leur écoute.

STEVE REICH

(Extraits de *Écrits et entretiens sur la musique*, collection *Musique, passé, présent* dirigée par Pierre Boulez et Jean-Jacques Nattiez, traduit de l'anglais par Bérénice Reynaud © Christian Bourgois éditeur 1981)

Biographies des interprètes

SYLVAIN GROUD

Sylvain Groud commence la danse en 1987. Il obtient en 1991 le diplôme de danse contemporaine du Conservatoire de Paris et reçoit la même année le prix d'interprétation du Concours de Bagnolet avec la Compagnie G. Caciuleanu. De 1992 à 2002, il est engagé par Angelin Preljocaj. Il est également Lauréat en 1995 du Concours International de Paris avec sa première chorégraphie, et crée ensuite pour le Théâtre National de Bucarest ou l'Opéra de Skopje. Il attire l'attention en 2007 avec la pièce *Si vous voulez bien me suivre*, fruit d'une résidence d'un an à l'hôpital. Il crée en 2009 *Cordes*, une commande de l'Opéra de Rouen, pour huit danseurs, vingt-trois musiciens, un chef d'orchestre et, dans cette continuité de recherche sur la relation entre musique et danse, *Donc* à l'Étoile du Nord, à Paris.

En 2010, à l'invitation du festival Suresnes Cités Danse, *Elles*, portraits de cinq danseuses de hip-hop, voit le jour, suivie de *Je suis descendu*

du Plateau, fruit d'une rencontre informelle avec l'écrivaine Maylis de Kerangal. Pour l'automne 2011, le chorégraphe crée *Héros ordinaires*, une pièce pour neuf interprètes, dont quatre chanteurs lyriques, avec la complicité artistique du compositeur Vincent Manac'h.

Avec ses projets in situ, comme le quatuor *People* représenté plus de deux-cents fois depuis 2004, Sylvain Groud s'attache à faire émerger la danse là où l'on ne l'attend pas, là où elle donne tout son sens au mouvement. En 2012, Sylvain Groud prépare *Chambre 209*, une performance solo in situ mêlant danse, vidéo et installation plastique, commande au plasticien Jonathan Loppin.

Sylvain Groud a reçu l'insigne de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Il s'associe à des artistes comme Bruno Bayeux, Dominique Boivin, Carolyn Carlson, Philippe Fénelon, Maylis de Kerangal, Thierry Klifa, Grégoire Korganow, Joëlle Léandre, Jonathan Loppin, Vincent Manac'h, Arnaud Le Mindu, Wilfried Romoli, Louis Sclavis... et des partenaires français et internationaux.

En 2015, il crée *Memento Vivere*, une chorégraphie jubilatoire pour quatre danseurs, sur des compositions de Steve Reich, avec des vidéos de Grégoire Korganow. Avec près de quinze créations à son répertoire, du solo à la grande forme, la compagnie tourne en moyenne cinq pièces totalisant plus soixante représentations par an, dont un tiers in situ.

L'ENSEMBLE LINKS

C'est un collectif de musiciens et d'artistes visuels (photographes, réalisateurs et scénographes européens) engagés dans la création, l'improvisation, la composition, et liés par une passion pour l'art sous toutes ses formes. Ses artistes ont comme projet de proposer de multiples formats de concerts (slide-shows, performances, installations, spectacles pluridisciplinaires) traduisant leur éclectisme et leur désir de lier intimement les différentes dimensions de l'art vivant, tant au travers du travail de la vidéo que de la danse, du cirque ou de la photographie. Les propositions artistiques les amènent aussi bien vers des œuvres phares

du XXe siècle (Reich, Stockhausen, Ferrari, Xenakis) que des créations de compositeurs d'aujourd'hui (Sakai, Bedrossian, Jodlowsky, Iannotta).

Percussions

Stan Delannoy
Clément Delmas
Nicolas Didier
Rémi Durupt
Lucas Genas
Guillaume Lantonnet
Vincent Martin

Pianos

Laurent Durupt
Trami Nguyen
Fabrizio Rat
Alvise Sinivia

Voix

Manon Bautian
Sandrine Carpentier
Sophie Leleu
Séverine Maquaire

Cordes

Élodie Gaudet
Claire Perrotton

Clarinettes

Coralie Ordulu
Maxime Penard

Régisseur lumière

Michael Dez

**LA COMPAGNIE MAD /
SYLVAIN GROUD**

Porté par une conviction, celle de croire que l'art décloisonne et doit s'ancrer dans le réel, le chorégraphe Sylvain Groud développe de nombreux projets d'éducation artistique au long cours qui placent l'artiste au cœur du dispositif de transmission. Ces projets immersifs, imaginés avec des artistes d'autres disciplines (plasticiens, comédiens, musiciens, écrivains, photographes, réalisateur...) visent à inviter le public à investir l'espace de l'institution publique, à se l'appropriier ensemble. Les danseurs amateurs sont alors le vecteur entre les artistes et le public, entre l'œuvre proposée et l'espace qui la reçoit.

Chorégraphe

Sylvain Groud

Danseurs

Anusha Emrith
Aurélien Genoud
Soleil Koster
Jérémy Kouyoumdjan
Véronique Laugier

---

100 DANSEURS AMATEURS

**Conservatoire de musique
et de danse d'Aulnay-Sous-Bois
École de musique et de Danse
de Fosses****Professeur**

Lisa Landry

Emma Chardon
Laetitia Daëms
Lucie Dos Reis
Mélanie Fernandes
Audrina Fofana
Margaux Godart
Amilce Goncalves
Jeanne Guilloux
Juliette Ibrahim Ouali
Mélanie Le Gouez
Jeremi Liebeaux
Marine Rasamimanana
Eva Taupeau
Chanaelle Toufic
Lea Warin-D'Houdetot

Association Les Petits riens

Ikram Battahi
Redha Bensaci
Claire Bouillot
Kenza Bounlaly
Jennifer Bulakati
Hocine Chamek
Constance Chovet
Salouma Cissoko
Bérénice Cohen
Lili Delis-McCarthy
Jeanne Dufaux
Elsa Dumonte
Fanny Gonzalez
Béatrice Jacobs
Natalia Jozwiak
Christelle Ludiongo
Valérie Lytle
Inna Nyemb
Ornella Prieto
Robin Scarsetto
Leelou Seugnet
Fatoumata Sylla
Thushanthi Theivendiran
Thanushan Theivendiran
Panchitha Thevan
Fanta Tounkara
Célia Xia
Louise Zhang

Collège Irène et Frédéric Joliot-Curie de Pantin

*Classe de 5e dans le cadre du dispositif
« La Culture et l'Art au Collège », financé
par le Conseil Général de Seine-Saint-
Denis en partenariat avec la Philharmonie
de Paris*

Professeurs

Frédéric Salles, Anne Thunière

Rayana Abdourzakova
Amelle Ait M'hand
Yannis Amiar-Deruet
Clémence Audet
Ouwaïs Chaoui
Elysa Coulibaly
Alex Du
Ines El Bakry
Dyhia El Djama
Georgiana-Maria Gavril
Jade Guyot
Ayoub Herrag
Théo Marie
Brian Nourel
Eric Pan
Lidija Sujeranovic
Lyris Tassinari
Carlyne Tavares
Elise Xu
Kevin Ye
Julien Zhao

Public individuel

Julie Ancian
Delphine Bahuaud
Sophie Bénazeth
Marie Chvabo
Claire Cochet
Jean-Baptiste Darracq
Merel De Wildt
David Delpech
Gilles Duval
Isabelle Girard
Louis Jacquart
Françoise Lechevestrier
Marie Noblet
Hélène Paoletti
Pierre Paumier-Bancel
Valérie Paumier-Bancel
Marie-Françoise Rofort
Aurore Stalin
Isabelle Toros
Anjali Vazzoler
Sophie Zafari

Personnel des Hôpitaux de Paris

Avec le soutien de la MACSF

Danièle Alin
Marie Hoarau
Marie Le Guilloux
Amandine Mariotto
Caroline Sebille
Sophia Sebille
Marie-Jo Sikora-Durandea
Agnès Simon
Nathalie Symard

01 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS 75019 PARIS **PORTE DE PANTIN**
PHILHARMONIE DE PARIS.FR

Ingenieur Impro • E.S. 1-1041550 - 2-1041546-3-1041547