

Bozar × Ars Musica

15 & 16 Jan.'22

Tana Quartet

**World Premiere
Philip Glass**

Henry Le Boeuf Hall, Bozar

Tana Quartet

Antoine Maisonhaute & Ivan Lebrun,
viool · violon

Maxime Desert (concert van · du 15.01),
Julie Michael (concert van · du 16.01),
altviool · alto

Jeanne Maisonhaute, cello · violoncelle

Caroline Shaw °1982 NL FR
Entr'acte (2017)

Philip Glass °1937 NL FR
String Quartet No. 9 – King Lear (2021)

Franz Schubert 1797–1828 NL FR
Strijkkwartet nr. 14 in d · Quatuor à cordes n° 14
en ré mineur, D 810, “De dood en het meisje” ·
“La jeune fille et la mort” (1826)

- ✓ Allegro
 - ✓ Andante con moto
 - ✓ Scherzo: Allegro – Trio
 - ✓ Presto
-

duur · durée : ± 1h30

opname · captation

uitzending · diffusion : 16.02 – 20:00

 Klara

rechtstreekse uitzending · diffusion en direct

Caroline Shaw **Entr'acte**

“Ik schreef *Entr'acte* in 2011 nadat ik het Brentano String Quartet Haydns Op. 77 Nr. 2, met in het menuet de spaarzame en diepgaande overgang naar het trio in D-groot, hoorde uitvoeren. Mijn werk is gestructureerd als een menuet en trio, geïnspireerd op een klassieke vorm, maar overstijgt deze ook. Ik hou van de manier waarop sommige muziek (zoals de menuetten van Op. 77) je plotseling naar de andere kant van de spiegel van Alice brengt in een soort van absurde, subtiele en veelkleurige overgang.”

Caroline Shaw

Philip Glass **String Quartet No. 9 – King Lear**

De unieke samenwerking van Philip Glass met het Tana Quartet resulteerde in de creatie van het *Negende Strijkkwartet* gebaseerd op de originele *King Lear* partituur, die Glass creëerde voor een Broadway productie van Sam Gold.

Toen Philip Glass werd gevraagd om de toneelmuziek te componeren voor een Broadway-productie van *King Lear* in 2019, had hij meteen de intentie om voor strijkkwartet te componeren: “Ik weet hoe ik voor strijkkwartet moet schrijven.

Ik hou van de emotionele breedte van dat ensemble.” De concertversie van zijn toneelmuziek is zijn negende werk voor strijkkwartet, een constellatie die bij uitstek geschikt is om de turbulentie, het geweld en de wanhoop in het hart van Shakespeare’s tragedie uit te beelden. Om de wereld van King Lear vast te leggen, verdiepte Glass zich in de historische context die van invloed zou zijn geweest op Shakespeare. Hij stelde zich voor “hoe het zou zijn geweest om het stuk in 1606 voor het eerst te zien. Het Kruitcomplot had slechts een paar maanden eerder plaatsgevonden, in november, en de theaters waren gesloten gebleven tot het voorjaar. Als de opstandelingen succes hadden gehad, zou de hele regering, inclusief de koning, ineengestort zijn. Het was een verbazingwekkende gebeurtenis die Engeland in vele opzichten verscheurde. Het feit dat een deel van de bevolking zou hebben geprobeerd om de regering omver te werpen, was een verbazingwekkende daad.”

Voor de oorspronkelijke Broadway-versie observeerde Philip Glass enkele weken de acteurs tijdens de repetities en verwerkte hij het stuk, waarna hij ’s avonds componeerde. In deze concertversie ontvouwt de muziek zich via repetitieve structuren, subtiel wijzigende harmonieën en ritmische beats waar Philip Glass bekend om staat. De vloeiende muzikale eenheid wordt af en toe doorbroken door ijzingwekkende texturen die de woeste storm anticiperen.

Quatuor Tana

Franz Schubert
Strijkkwartet nr. 14 in d, D 810,
“De dood en het meisje”

In welke mate Schubert tijdens het schrijven van zijn *Strijkkwartet in d* de tragiek van zijn eigen dood heeft voorvoeld, valt niet te zeggen. Hij componeerde dit kwartet, bijgenaamd ‘Der Tod und das Mädchen’, in 1826, twee jaar voor zijn overlijden. Schubert voelde zich in die tijd steeds eenzamer. Hij was bekend geworden dankzij het Literaire Genootschap en de Concertvereniging, kweekvijvers van cultuur. Maar deze organisaties sloten hun deuren. De componist werd omringd door vrienden met een sociale basis die voldoende was om hun toekomst te verzekeren, terwijl hijzelf samen met zijn vriend Josef Huber in een klein Weens optrekje woonde. Bovendien was zijn gezondheid wankel; hij wist dat hij niet meer zou genezen. Aan de schilder Leopold Kuppelwieser schreef hij: “Ik voel me als de meest ongelukkige en ellendige onder de mensen op deze aardbol. Beeld je iemand in wiens gezondheid nooit meer goedkomt en die uit wanhoop dingen doet die eerder slechter dan beter zijn. [...] Elke avond hoop ik bij het inslapen dat ik niet meer wakker word, en elke ochtend brengt me slechts de kommer van de avond tevoren.”

Paradoxaal genoeg zette deze toestand van innerlijke pijn Schubert ertoe aan hard te werken. De algemene teneur van het *Strijkkwartet in d* is aan hevige schommelingen onderhevig, en het kan haast niet anders dan dat Schuberts eigen houding ten aanzien van de dood een bepalende factor was tijdens het wordingsproces van het

kwartet. Koortsachtige en angstige passages wisselen af met momenten van verleiding of van smekend verzoeken om genade. De ondertitel *Der Tod und das Mädchen* verwijst naar een eerder gecomponeerd lied (1817) op een gedicht van Matthias Claudius (1740–1815). Schubert gebruikte het lied in variatievorm als basis voor de tweede beweging van het kwartet.

Het *Allegro* begint met een motief dat vaak vergeleken wordt met het noodlotsmotief waarmee de *Vijfde Symfonie* van Beethoven aanvangt. De variaties op het lied *Der Tod und das Mädchen* vormen niet enkel de basis van het *Andante*, maar beroeren elke beweging van het werk in een soort cyclische gedachtegang. Het stevige ritme van het *Scherzo* vormt een brug tussen het sombere tweede deel en het finale *Presto*. In dit slotdeel verjagen twee thema's (een danswijsje en een triomfzang) alle allusies op de dood. Het kwartet besluit met de overwinning van het leven en de jeugd.

Caroline Shaw **Entr'acte**

« J'ai écrit *Entr'acte* en 2011 après avoir entendu le Quatuor Brentano interpréter l'*Opus 77 n° 2* de Haydn – avec sa transition dépouillée et profonde vers le trio en ré bémol majeur du menuet. Cette pièce est structurée comme un menuet et un trio, s'inspirant de cette forme classique, mais en la poussant un peu plus loin. J'aime la façon dont certaines musiques (comme le menuet de l'*Opus 77*) vous emmènent soudainement de l'autre côté du miroir d'Alice, dans une sorte de transition absurde, subtile et en technicolor. »

Caroline Shaw

Philip Glass **String Quartet No. 9 – King Lear**

La collaboration exceptionnelle de Philip Glass avec le Quatuor Tana donne naissance à la création du *Quatuor à cordes n° 9* – sur la base de la partition initiale *King Lear*, réalisée pour une mise en scène de Sam Gold à Broadway.

Lorsqu'on lui proposa de composer la musique de scène pour une production de Broadway de *King Lear* en 2019, Philip Glass eut l'intuition immédiate qu'il lui fallait composer pour quatuor à cordes :

« Je sais écrire pour quatuor à cordes. J'adore l'ampleur émotionnelle de cette formation », explique-t-il. En effet, la version de concert de sa musique de scène constitue sa neuvième œuvre pour quatuor à cordes, un effectif mis en valeur pour dépeindre la turbulence, la violence, et le désespoir au cœur de la tragédie de Shakespeare. Pour saisir l'univers de *King Lear*, Glass s'est immergé dans le contexte historique qui aurait influencé sa conception. « Je me suis mis, explique-t-il, à imaginer comment cela aurait été de voir cette pièce pour la première fois en 1606. La conspiration des Poudres avait eu lieu seulement quelques mois auparavant, en novembre, et les théâtres étaient restés fermés jusqu'au printemps. Si les insurgés avaient obtenu gain de cause, le gouvernement entier, y compris le roi, se serait effondré. C'est un événement stupéfiant qui a déchiré l'Angleterre de plusieurs façons. Le fait qu'une partie de la population ait tenté de renverser le gouvernement était un acte étonnant. »

Pour la version originale de Broadway, Philip Glass a passé plusieurs semaines à observer les comédiens en répétition, à assimiler la pièce en journée et à composer le soir. Dans cette version de concert, le saisissant paysage se déroule à travers les structures répétitives, les harmonies oscillantes, et les battements rythmiques qui font la renommée de Philip Glass – le tout ponctué de textures glaciales annonçant la furieuse tempête à venir.

Quatuor Tana

Franz Schubert
**Quatuor à cordes n° 14 en ré mineur, D 810,
« La jeune fille et la mort »**

Nul ne peut dire dans quelle mesure Schubert a pressenti la tragédie de sa propre mort en composant son *Quatuor à cordes en ré mineur*, sous-titré « La jeune fille et la mort », en 1826, soit deux ans avant son décès. À cette époque, Schubert se sentait de plus en plus seul. Il s'était fait connaître grâce au Cercle littéraire et à la Société des amis de la musique, deux viviers de culture. Mais ces organisations ont mis fin à leurs activités. Le compositeur était entouré d'amis dont le statut social était suffisant pour assurer leur avenir, tandis que lui et son ami Josef Huber habitaient dans un petit pied-à-terre viennois. De plus, sa santé étant vacillante, il savait qu'il ne guérirait pas. Un jour, il écrivit au peintre Leopold Kuppelwieser : « Je me sens le plus malheureux et le plus misérable des hommes sur cette terre. Imagine-toi quelqu'un dont la santé ne se rétablira jamais et qui, par désespoir, fait des choses qui sont plus mauvaises que bonnes. [...] Chaque soir j'espère en m'endormant que je ne me réveillerai plus et chaque matin m'apporte uniquement les soucis de la veille. »

Paradoxalement, cette situation de souffrance intérieure poussa Schubert à travailler dur. Le propos du *Quatuor à cordes en ré mineur* est soumis à d'intenses fluctuations. L'attitude de Schubert face à la mort a sans aucun doute été un facteur déterminant dans le processus de composition de ce quatuor. Des passages fiévreux et angoissés se mêlent à des moments de tentation

et d'imploration de la grâce. Le sous-titre *Der Tod und das Mädchen* renvoie à un lied composé en 1817 sur un poème de Matthias Claudius (1740–1815). Schubert utilisa la mélodie de ce lied, qu'il traita sous forme de variations, pour composer le deuxième mouvement de ce quatuor.

L'*Allegro* commence par un motif que l'on compare souvent à celui du destin, qui marque le début de la *Cinquième Symphonie* de Beethoven. Les variations sur le lied *Der Tod und das Mädchen* ne constituent pas uniquement la base de l'*Andante*, mais apparaissent dans chaque mouvement de l'œuvre, tel un leitmotiv. Le rythme soutenu du *Scherzo* jette un pont entre le deuxième mouvement sombre et le *Presto* final. Dans ce dernier mouvement, deux thèmes (un air de danse et un chant triomphal) chassent toutes les allusions à la mort. Ce quatuor se termine en clamant haut et fort la victoire de la vie et de la jeunesse.

Quatuor Tana

© Nathalie Gabay

NL Wat is de klank van het strijkkwartet van morgen? Het is om een antwoord op deze vraag te krijgen dat het Quatuor Tana in 2004 werd opgericht. Bijna obsessief verkent het viertal nieuwe klankwerelden, vaak dankzij technische en technologische innovaties – maar steeds met groot respect en kennis van het rijke verleden van het genre. Quatuor Tana is regelmatig te gast in grote concerthuizen en op prestigieuze festivals als Aix-en-Provence, Musica in Strasbourg, La folle journée, Darmstadt, Wigmore Hall, Conway Hall... Quatuor Tana heeft de integrale strijkkwartetten opgenomen van de Franse componist Jacques Lenot, van Steve Reich en van Philip Glass.

^{FR} Quel pourrait être le son du quatuor à cordes de demain ? C'est pour répondre à cette question que le Quatuor Tana a vu le jour en 2004. De façon presque obsessionnelle, le groupe explore de nouveaux univers sonores, souvent grâce à des innovations techniques et technologiques – mais toujours avec un grand respect et une grande connaissance de la riche histoire du genre. Le Quatuor Tana est souvent invité par de grandes salles de concert et de prestigieux festivals comme Aix-en-Provence, La folle journée, Darmstadt, le Wigmore Hall, le Conway Hall... Tana a enregistré l'intégrale des quatuors à cordes du compositeur français Jacques Lenot, de Steve Reich et de Philip Glass.

Discover the Music Season
'21 »→ '22 at Bozar

**Let's get
things
moving**

coproductie · coproduction

Bozar dankt zijn mecenassen, publieke,
culturele, institutionele en structurele partners, stichtingen
en mediapartners voor hun steun.

Bozar remercie ses mécènes, partenaires publics,
culturels, institutionnels et structurels, fondations
et partenaires médiatiques pour leur précieux soutien.

Opmaak van het programmaboekje · Réalisation du programme

Coördinatie · Coordination

Maarten Sterckx

Redactie · Rédaction

Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Grafische vormgeving · Graphisme

Sophie Van den Berghe