

	Music for 18 Musicians (1976)	Ensemble LINKS
<u>1</u>	Pulses	04:36
<u>2</u>	Section I	03:33
<u>3</u>	Section II	04:35
<u>4</u>	Section IIIA	03:21
<u>5</u>	Section IIIB	03:35
<u>6</u>	Section IV	04:54
<u>7</u>	Section V	05:52
<u>8</u>	Section VI	03:42
<u>9</u>	Section VII	03:18
<u>10</u>	Section VIII	02:42
<u>11</u>	Section IX	04:45
<u>12</u>	Section X	01:21
<u>13</u>	Section XI	04:22
<u>14</u>	Pulses	03:56
		Manon Bautian, voice
		Sandrine Carpentier, voice
		Juliette Demassy, voice
		Camille Merckx, voice
		Laurent Durupt, piano
		Trami Nguyen, piano
		Haga Ratovo, piano
		Alvise Sinivia, piano
		Maxime Penard, clarinets
		Coralie Ordulu, clarinets
		Stan Delannoy, marimba and maracas
		Clément Delmas, marimba and piano
		Nicolas Didier, marimba
		Luca Genas, marimba
		Maxime Guillouet, xylophone
		Guillaume Lantonnet, marimba
		Vincent Martin, xylophone and piano
		Elodie Gaudet, violin
		Anne Mousserion, cello
TT	54:33	Rémi Durupt , conductor, vibraphone, piano

Music for 18 Musicians is approximately 55 minutes long. The first sketches were made for it in May 1974 and it was completed in March 1976. Although its steady pulse and rhythmic energy relate to many of my earlier works, its instrumentation, structure and harmony are new.

As to instrumentation, *Music for 18 Musicians* is new in the number and distribution of instruments: violin, cello, 2 clarinets doubling bass clarinet, 4 women's voices, 4 pianos, 3 marimbas, 2 xylophones and metallophone (vibraphone with no motor). All instruments are acoustical. The use of electronics is limited to microphones for voices and some of the instruments.

There is more harmonic movement in the first 5 minutes of *Music for 18 Musicians* than in any other complete work of mine to date. Though the movement from chord to chord is often just a re-voicing, inversion or relative minor or major of a previous chord, usually staying within the key signature of three shapes at all times, nevertheless, within these limits harmonic movement plays a more important role in this piece than in any other I have written.

Rhythmically, there are two basically different kinds of time occurring simultaneously in *Music for 18 Musicians*. The first is that of a regular rhythmic pulse in the pianos and mallet instruments that continues through-

out the piece. The second is the rhythm of the human breath in the voices and wind instruments. The entire opening and closing sections plus part of all sections in between contain pulses by the voice and winds. They take a full breath and sing or play pulses of particular notes for as long as their breath will comfortably sustain them. The breath is the measure of the duration of their pulsing. This combination of one breath after another gradually washing up like waves against the constant rhythm of the pianos and mallet instruments is something I have not heard before and would like to investigate further.

The structure of *Music for 18 Musicians* is based on a cycle of eleven chords played at the very beginning of the piece and repeated at the end. All the instruments and voices play or sing the pulsating notes with each chord. Instruments like the strings which do not have to breathe nevertheless follow the rise and fall of the breath by following the breathing patterns of the bass clarinet. Each chord is held for the duration of two breaths, and the next chord is gradually introduced, and so on, until all eleven are played and the ensemble returns to the first chord. The first pulsing chord is then maintained by two pianos and two marimbas. While this pulsing chord is held for about five minutes a small

piece is constructed on it. When this piece is completed there is a sudden change to the second chord, and a second small piece or section is constructed. This means that each chord that might have taken fifteen or twenty seconds to play in the opening section is then stretched out as the basic pulsing melody for a five minute piece very much as a single note in a cantus firmus, or chant melody of a 12th century Organum by Perotin might be stretched out for several minutes as the harmonic centre for a section of the Organum. The opening eleven chord cycle of *Music for 18 Musicians* is a kind of pulsing cantus for the entire piece.

On each pulsing chord one or, on the third chord, two small pieces are built. These pieces or sections are basically either in form of an arch (ABCDCBA), or in the form of a musical process, like that of substituting beats for rests, working itself out from beginning to end. Elements appearing in one section will appear in another but surrounded by different harmony and instrumentation. For instance the pulse in pianos and marimbas in sections 1 and 2 changes to marimbas and xylophones in section 3A, and to xylophones and maracas in sections 6 and 7. The low piano pulsing harmonies of section 3A reappear in section 6

supporting a different melody played by different instruments. The process of building up a canon, or phase relation, between two xylophones and two pianos which first occurs in section 2, occurs again in section 9 but building up to another overall pattern in a different harmonic context. The relationship between the different sections is thus best understood in terms of resemblances between members of a family. Certain characteristics will be shared, but others will be unique.

Changes from one section to the next, as well as changes within each section are cued by the metallophone (vibraphone with no motor) whose patterns are played once only to call for movements to the next bar, much as in Balinese Gamelan a drummer will audibly call for changes of pattern in West African Music. This is in contrast to the visual nods of the head used in earlier pieces of mine to call for changes and in contrast also to the general Western practice of having a non-performing conductor for large ensembles. Audible cues become part of the music and allow the musicians to keep listening.

Steve Reich

Steve Reich

Steve Reich has been called "America's greatest living composer" (Village Voice), "the most original musical thinker of our time" (The New Yorker), and "among the great composers of the century" (The New York Times).

Reich's musical legacy has been influential on composers and mainstream musicians all over the world. His music is known for steady pulse, repetition, and a fascination with canons; it combines rigorous structures with propulsive rhythms and seductive harmony and instrumental color.

Born in New York and raised there and in California, Reich graduated with honors in philosophy from Cornell University in 1957. For the next two years, he studied composition with Hall Overton, and from 1958 to 1961, he studied at the Juilliard School of Music with William Bergsma and Vincent Persichetti. Reich received his master's degree in music from Mills College in 1963, where he worked with Luciano Berio and Darius Milhaud. His studies have also included Balinese gamelan, African drumming (at the University of Ghana), and traditional forms of chanting of the Hebrew scriptures.

Different Trains and *Music for 18 Musicians*, as well as an album of his percussion works, have earned Grammy Awards, and *Double Sextet* won the Pulitzer Prize in 2009.

Reich's documentary video opera works – *The Cave* and *Three Tales*, done in collaboration with video artist Beryl Korot – have pushed the boundaries of the operatic medium and have been presented on four continents.

Reich's music has been performed by major orchestras and ensembles around the world, including the New York and Los Angeles Philharmonics; London, Sydney, San

Francisco, Boston, and BBC Symphony Orchestras, London Sinfonietta, Kronos Quartet, Ensemble Modern, Ensemble intercontemporain, Ensemble Signal, International Contemporary Ensemble, Bang on a Can All-Stars, Alarm Will Sound, and eighth blackbird. Several noted choreographers have created dances to his music, such as Anne Teresa de Keersmaeker, Jirí Kylián, Jerome Robbins, Justin Peck, Wayne McGregor, Benjamin Millepied, and Christopher Wheeldon.

Reich was awarded the Gold Medal in Music by the American Academy of Arts and Letters in 2012. He was named Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres in France, as well as member in the Bavarian Academy of Fine Arts. His honors include the Grand Prix artistique de la Fondation Simone et Cino Del Duca in Paris, Praemium Imperiale in Tokyo, the Polar Music Prize in Stockholm, the BBVA Award in Madrid, the Golden Lion at the Venice Biennale, the 2016 Nemmers Prize in Music Composition from Northwestern University, as well as the Schuman Award from Columbia University, the Montgomery Fellowship from Dartmouth College, and the Regent's Lectureship at the University of California at Berkeley. He has been awarded honorary doctorates from the Roy-

al College of Music in London, the Juilliard School, the Liszt Academy in Budapest, and the New England Conservatory of Music, among others.

In November 2018, Susanna Mälkki led the Los Angeles Philharmonic in the world premiere of Reich's *Music for Ensemble and Orchestra*. His first orchestral work in over 30 years, the piece is an extension of the Baroque concerto grosso, featuring a group of 20 soloists pulled from the orchestra's ranks. In the current season, the work continues to tour to Europe and stateside, including the New York premiere performed by the New York Philharmonic and Jaap van Zweden in December. Another recent work, Reich/Richter – Reich's music for a film by Gerhard Richter and Corinna Belz – tours across the UK and Europe this season, with performances by the Britten Sinfonia, Ensemble intercontemporain, Estonian National Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic.

"There's just a handful of living composers who can legitimately claim to have altered the direction of musical history and Steve Reich is one of them" (The Guardian).

Ensemble LINKS

Created in 2007 by Laurent and Rémi Durupt, LINKS is a piano-percussion duet which aims to create original and innovative musical works. Inspired by Kontakte of K. Stockhausen, they wish to share their repertoire as widely as possible in order to encourage the creation of new compositions.

As an ensemble – within which musical associations are constantly changing and renewing themselves – LINKS brings together musicians committed to creating, improvising and composing, and visual artists: pho-

tographers, directors, scenographers – all driven and bound by a passion for art in all its forms. The objective is to offer the audience concerts that vary in shapes (slide shows, performances, installations), thus reflecting the eclecticism of LINKS' members, as well as their desire to recreate and reinvent the link between the many dimensions of performing arts, video, dance, circus or photography.

This original approach has led them to work on 20th century's iconic musical pieces (Reich, Stockhausen, Ferrari, Xenakis) but also on contemporary compositions (Sakai, Rumbau, Durupt, Bedrossian, Ricks, Rotella, Rivas).

ensemblelinks.fr

Rémi Durupt

First prize at Giancarlo Facchinetti International Conducting Competition in Brescia 2018 and selected as conductor in Peter Eötvös Foundation's Mentoring Program & Art Mentor Foundation Lucerne in 2019, Rémi Durupt got noticed for his skills on the diversity of musical expression, from repertoire to world premiere, and also in electronic composition and free improvisation. He is musical codirector of Ensemble Links (Paris) and perform in many famous scenes in France and Europe (Philharmonie of Paris, Arsenal of Metz, Le Havre, Rouen, Dunkerque, Perpignan, Days Off Paris, Folles Journées de Nantes, Festival de La Meije, Nuits Sonores of Lyon, Les Détours

de Babel of Grenoble, Festival Marathon of Paris). He conducted Ensemble Linea as well, Umze, Dedalo, Impronta, Orchestre Symphonique and Lyrique of Paris, Danubia Obuda Orchestra and Anhaltische Philharmonie Dessau. In 2019, conducted many orchestral sessions in Budapest and assist Peter Eötvös at Concertgebouw and Berliner Philharmoniker.

Supported and advised by Enno Poppe (Ensemble Modern Academy), Jean-Philippe Wurtz (Linea Strasbourg Academy), Peter Eötvös & Gregory Vajda (Royumont Academy), he took conducting courses with Laurent Gay & William Blank (Geneva), Nicolas Brochot and Laurent Gossaert (Evry). He won Bettinelli's prize at Dedalo Ensemble Academy of Vittorio Parisi in Brescia.

Percussionist recognized, Rémi Durupt studied with Jean Geoffroy, Emmanuel Séjourné and Yves Brustaux and is prize laureate of several international percussion competition including Geneva in 2009. Eclectic and curious, he has played as a percussionist with many contemporary music ensembles (Links, Onceim – orchestre d'improvisation, Paris Percussion Group, Eklekto, Linea, Warning), and

has premiered works by many composers (V. Cordero, F. Bedrossian, S. Rivas, L. Durupt, O. Rumbau, J. Tejera). As soloist, he plays in many places around the world as Victoria Hall of Geneva, Gasteig Munich, Bourgie Hall of Montréal, in USA (Austin, Atlanta, Salt Lake City) and Barcelona, Palma de Mallorca, sharing the music of nowadays. During his artistic residency in Florida in 2014, Rémi Durupt collaborated with Florida Institute of Technology and local orchestras on open form and free improvisation issues with large ensemble. He shares his passion during international masterclasses and also in academic conservatoire like Mantes-La-Jolie and Pole Alienor of Poitou-Charentes.

remidurupt.com

Music for 18 Musicians

Music for 18 Musicians dure environ 55 minutes. Les premières esquisses datent de mai 1974 ; l'œuvre fut achevée en mars 1976. Si sa pulsation stable et son énergie rythmique l'apparentent à nombre de mes premières œuvres, son instrumentation, son harmonie et sa structure sont nouvelles. Son instrumentation est nouvelle par le nombre et par la distribution des effectifs : violon, violoncelle, deux clarinettes jouant aussi la clarinette basse, quatre voix de femme, quatre pianos, trois marimbas, deux xylophones et un métallophone (vibrapone sans moteur). Tous les instruments sont acoustiques : l'usage de l'électronique est limité aux microphones pour la voix ainsi que pour certains instruments. Il y a plus de mouvement harmonique dans les cinq premières minutes de *Music for 18 Musicians* que dans toutes mes autres œuvres achevées jusqu'à ce jour [1976]. D'un point de vue rythmique il y a dans *Music for 18 Musicians* deux sortes de temps fondamentalement différents qui apparaissent de

manière simultanée. Le premier est cette pulsation rythmique régulière des pianos et des percussions qui traverse la pièce. Le second est le rythme de la respiration humaine, aux voix et aux instruments à vent. L'ouverture et la section conclusive, ainsi que tels passages des autres sections intermédiaires, contiennent des pulsations sur certaines notes qui doivent être tenues aussi longtemps que le confort de la respiration le permet. La respiration est la mesure de la durée de leur pulsation. Des respirations qui se succèdent comme des vagues venant se briser contre le rythme immuable des pianos et des percussions.

La structure de *Music for 18 Musicians* est fondée sur un cycle de onze accords, joués au tout début de la pièce et repris à la fin. Tous les instruments et toutes les voix jouent ou chantent des notes pulsées au sein de chaque accord. Des instruments comme les cordes, qui n'ont pas à respirer, suivent néanmoins les systoles et dias-

toles de la respiration, en se fondant sur le souffle de la clarinette basse. Chaque accord est tenu pour une durée de deux respirations, puis l'accord suivant est introduit graduellement. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que les onze accords soient joués, l'ensemble revenant au premier accord.

C'est alors qu'une petite section se construit sur le premier accord pulsé, tenu par deux pianos et deux marimbas pendant environ cinq minutes. Après quoi un brusque changement amène le second accord, qui lui-même donne lieu à une seconde petite section. Si bien que chaque accord, joué pendant quinze ou vingt secondes dans l'ouverture, est ensuite distendu de manière à constituer la mélodie pulsée sur laquelle se fonde une section de cinq minutes. De même, dans un organum de Pérotin, au XIIe siècle, telle note du *cantus firmus* pouvait être étirée sur plusieurs minutes, de manière à former le centre harmonique de l'une des sections de l'œuvre. Le cycle initial des onze accords de *Music for 18 Musicians* est une sorte de *cantus firmus* pulsé pour toute la pièce.

Sur chaque accord pulsé, c'est donc une section qui se construit (voire deux pour le troisième accord). Ces sections ont soit

la forme d'une arche (ABCDCBA), soit la forme d'un processus musical qui se déploie du début à la fin (des battues se substituant à des silences). Des éléments qui apparaissent dans l'une des sections pourront réapparaître dans une autre, mais entourés par une harmonie et une instrumentation différentes. Par exemple, la pulsation des pianos et marimbas dans les sections 1 et 2 passe aux marimbas et xylophones dans la section 3A, puis aux xylophones dans la section 6, où elle soutient une mélodie différente jouée par des instruments différents. Le processus consistant à construire un canon (c'est-à-dire une relation de phase) entre deux xylophones et deux pianos, ce processus, qui apparaît d'abord dans la section 2, ressurgit dans la section 9, mais pour y culminer sur un autre motif et dans un contexte harmonique différent. Les relations entre les sections doivent donc être comprises en termes de ressemblances entre les membres d'une famille. Certaines caractéristiques seront partagées, d'autres seront uniques.

L'un des premiers vecteurs de changement ou de développement dans nombre de sections de cette œuvre réside dans la relation rythmique existant entre l'harmonie et la mélodie. Ainsi, un motif mélodique peut être

répété sans interruption ; mais en glissant sous cette mélodie une cadence de deux ou quatre accords, et en faisant passer le début de cette cadence de tel temps à tel autre de la mélodie, on aura à l'écoute le sentiment d'un changement d'accent dans la mélodie. Ce jeu avec un rythme harmonique changeant par rapport à un motif mélodique constant est l'une des techniques de base de cette œuvre.

Les changements d'une section à l'autre, ou au sein d'une même section, sont signalés par le métalophone ; ses motifs, il ne les joue qu'une fois, afin de déclencher le mouvement vers la mesure suivante. Comme lorsque, dans le gamelan balinais ou dans la musique de l'Afrique occidentale, le premier percussionniste indique des changements de motifs. Les signes audibles deviennent partie intégrante de la musique.

Steve Reich

programme du Festival
d'Automne à Paris 1997

Steve Reich

Né le 3 octobre 1936 à New York, Steve Reich partage son enfance entre New York et la Californie. Il étudie le piano puis se tourne vers la percussion après avoir entendu le batteur Kenny Clarke accompagner Miles Davis. Il entre à la Cornell University en 1953 et obtient une licence de philosophie en 1957. Reich approfondit aussi sa connaissance de l'histoire de la musique (de Bach au XXe siècle) en assistant aux cours de William Austin. De retour à New York, il étudie la composition avec le jazzman Hall Overton, puis avec William Bergsma et Vincent Persichetti à la Juilliard School (1958-1961) où il fait la connaissance de Philip Glass. Il retourne en Californie au Mills College où il étudie la composition avec Darius Milhaud et Luciano Berio, rejette le sérialisme mais s'imprègne du jazz modal de Coltrane, et obtient, en 1963,

son Master of Art. En 1964, il participe à la création de la pièce répétitive *In C* de Terry Riley qui influence fortement son approche de la musique répétitive.

Il fréquente le San Francisco Tape Music Center et compose ses premières œuvres pour bandes magnétiques dont *It's Gonna Rain* (1965) basé sur le principe du déphasage graduel qu'il adaptera ensuite aux pièces instrumentales. De retour à New York en 1966, il fonde son propre ensemble, le Steve Reich and Musicians, qui va connaître un succès mondial. Il découvre la musique indonésienne à travers la lecture de *Music in Bali* de Colin McPhee. Reich fréquente alors les artistes plasticiens de sa génération tels que Sol LeWitt et Robert Smithson et se produit à la Park Place Gallery en 1966 et 1967. Il incarne alors la branche musicale du minimal art dont la pièce emblématique *Pendulum Music*, à mi-chemin entre sculpture sonore et performance, sera créée en 1968 par lui-même et le peintre William Wylie. En 1969, Steve Reich et Philip Glass travaillent quelque temps avec Moondog qu'ils proclament alors « fondateur du minimalisme ». Pendant l'été de 1970, Reich étudie les percussions africaines à l'Institut des Études africaines de l'Université du Ghana à Accra.

Enrichi de cette expérience, il compose *Drumming* (1971-1972), pour diverses percussions et voix, stade ultime de raffinement de la technique de déphasage et première apparition de la substitution des battements aux silences.

Entre 1970 et 1973, il collabore étroitement avec la danseuse et chorégraphe Laura Dean. En 1973 et 1974, il travaille la technique des gamelans balinaï Sema Pegulingan et Gambang à l'American Society for Eastern Arts à Seattle et à Berkeley, Californie. De cette période datent *Six Pianos* (1973) puis *Music for 18 Musicians* (1976). En 1974, il rencontre sa future épouse Beryl Korot grâce à qui il redécouvre le judaïsme et apprend l'hébreu. De 1976 à 1977, il étudie à New York et à Jérusalem les formes traditionnelles de cantillation des textes sacrés hébraïques dont *Tehillim* (1981) sera l'écho. L'œuvre, composée sur des psaumes bibliques – tout comme *Desert Music* (1984) sur des écrits de William Carlos Williams –, témoigne d'un nouveau désir de Reich de travailler sur des textes. À la fin des années quatre-vingt, Reich emploie à nouveau les bandes magnétiques notamment dans *Different Trains*, pour quatuor et bande, évocation des allers-retours en train

de son enfance entre New York et Los Angeles et « d'autres trains » roulant en Europe vers les camps de la mort. Le nouveau mode de composition utilise les paroles de textes enregistrés pour générer le matériau instrumental.

Sa musique s'est progressivement éloignée du minimalisme. *City Life* (1995), pour instruments et samplers, marque une évolution dans l'utilisation technologique : deux claviers jouent en direct des fragments de paroles et des bruits urbains échantillonnés. Son inclination pour la musique ancienne (Pérotin) lui inspire *Proverb* (1995). Avec *The Cave* (1989-1993), conçu autour d'Abraham, père des trois religions monothéistes, et composé pour un ensemble instrumental accompagnant la projection d'une vidéo réalisée par Beryl Korot, Reich se lance dans la création multimédia. En 1994, il devient membre de l'American Academy of Arts. De 1998 à 2002, il compose *Three Tales*, opéra vidéo traitant de la domination technologique du XXe siècle à travers trois épisodes : le crash du Zeppelin en 1937 (*Hindenburg*), les essais nucléaires américains dans le Pacifique de 1946 à 1952 (*Bikini*) et la brebis clone conçue en 1997 (*Dolly*). En 2006, il reçoit le prix Prae-

mium Imperial (Japon), en 2007 le Polar Music Prize (Suède), en 2009 le Pulitzer Prize de la musique pour *Double Sextet*, et en 2012, la Gold Medal in Music de l'Académie américaine des arts et des lettres.

Ircam-Centre Pompidou 2017 /
Béatrice Monfort

Ensemble LINKS

Créé en 2007 par Laurent et Rémi Durupt, LINKS est tout d'abord un duo piano/percussion, désirant faire découvrir le répertoire pour cette formation, dont *Kontakte* de Stockhausen est la pierre fondatrice, et susciter la création de nouvelles œuvres.

Sous une forme collective et à géométrie variable, LINKS regroupe des musiciens engagés dans la création, l'improvisation, ou la composition, et des artistes visuels : photographes, réalisateurs ou scénographes, liés par une passion pour l'art sous toutes ses formes. Ses membres ont pour projet de proposer de multiples formats de concerts (slide-shows, performances, installations, spectacles) traduisant leur éclectisme et leur désir de lier intimement les différentes dimensions de l'art vivant, vidéo, danse, cirque ou photographie.

Cela les amène aussi bien vers des œuvres phares du XXe siècle (Reich, Stockhausen, Ferrari, Xenakis) que des créations de compositeurs d'aujourd'hui (Sakai, Rumbau, Durupt, Bedrossian, Ricks, Rotella, Rivas).

ensemblelinks.fr

Rémi Durupt

Premier prix au Concours International « Giancarlo Facchinetti » de direction d'orchestre à Brescia en 2018 et chef parrainé par la Fondation Peter Eötvös et Art Mentor Foundation Lucerne, Rémi Durupt s'est fait remarquer par sa maîtrise de diverses formes d'expression musicale, de l'interprétation du répertoire à la création contemporaine, sans oublier la musique électronique ou l'improvisation libre.

Il est codirecteur musical de l'ensemble Links, l'amenant sur les plus belles scènes nationales françaises (Philharmonie de Paris, Arsenal de Metz, Le Havre, Rouen, Dunkerque, Perpignan) et dans de multiples festivals (Days Off de Paris, Folle Journée de Nantes, Festival de La Meije, Nuits Sonores de Lyon, Les Détours de Babel de Grenoble, Festival Marathon de Paris). Il a dirigé également les ensembles Linea, Dedalo, Umze, Impronta, l'Orchestre Symphonique et Lyrique de Paris, Danubia Obuda Orchestra ainsi que Anhaltische Philharmonie Dessau. En 2019, il a dirigé plusieurs sessions orchestrales à Budapest et assis-

té Peter Eötvös au Concertgebouw Amsterdam et au Berliner Philharmoniker. L'année 2020 l'amène sur les scènes lyriques à Angers-Nantes et Rennes Opéra avec *Les Noces* de Stravinsky en version ballet (chorégraphie d'Angelin Preljocaj et création d'Aurélien Richard).

Enrichi par les conseils de Enno Poppe (Ensemble Modern Academy) et de Peter Eötvös & Gregory Vajda (Académie de Royaumont et Budapest), il s'est formé à la direction auprès de Jean-Philippe Wurtz, Laurent Gay, William Blank, Nicolas Brochot et Laurent Gossaert aux conservatoires de Genève, Strasbourg et Evry. Il obtient le prix « B. Bettinelli » lors de la restitution à la Dedalo Ensemble Academy, auprès de Vittorio Parisi.

Percussionniste reconnu, formé auprès de Jean Geoffroy, Emmanuel Sejourne et Yves Brustaux, Rémi Durupt est lauréat de plusieurs concours internationaux, dont celui de Genève en 2009. Il se produit également en tant que soliste et chambriste dans de prestigieuses salles internationales telles le Victoria Hall de Genève, le Gasteig de Munich, la salle Bourgie de Montréal, aux USA (Austin, Atlanta, Salt Lake City) ainsi qu'à Barcelone et à Palma

de Majorque. En résidence artistique en Floride en 2014 durant 4 mois, Rémi Durupt a collaboré avec l'université « Florida Institute of Technology » et des orchestres constitués pour l'occasion, sur des œuvres autour de l'écriture graphique et de l'improvisation collective. Il est à l'origine de nouvelles œuvres solo, musique de chambre et pour ensemble et exerce sa passion pour la transmission dans des établissements comme le conservatoire de Mantes-La-Jolie et le pôle Alienor de Poitou-Charentes mais aussi à l'international sous forme de masterclasses.

remidurupt.com

Music for 18 Musicians

Das Werk *Music for 18 Musicians* ist in etwa 55 Minuten lang. Die ersten Skizzen wurden im Mai 1974 angefertigt, im März 1976 erfolgte die Fertigstellung. Der stetige Puls und die rhythmische Energie mögen an meine früheren Werke erinnern, die Instrumentierung, Struktur und Harmonie des Stücks ist jedoch neu.

So ist *Music for 18 Musicians* für folgende Instrumentierung geschrieben: Violine, Cello, 2 Klarinetten, verdoppelte Bassklarinette, 4 Frauenstimmen, 4 Klaviere, 3 Marimbas, 2 Xylophone und Metallophon (Vibraphon ohne Motor). Alle Instrumente werden akustisch verwendet. Der Einsatz von Elektronik beschränkt sich auf Mikrofone für die Stimmen und einige der Instrumente.

In den ersten fünf Minuten von *Music for 18 Musicians* ist mehr harmonische Bewegung zu finden als in jedem anderen meiner Werke, die ich bis dato geschrieben habe. Obwohl die Bewegung von Akkord zu Akkord oft nur eine Veränderung der Stimmverteilung, eine Umkehrung oder Parallelton-

art, verwandte Moll- oder Dur-Tonart eines vorherigen Akkords ist, in der Regel innerhalb der Tonart von drei Gestaltelementen, spielt jedoch innerhalb dieser Grenzen die harmonische Bewegung eine wichtigere Rolle als in jedem anderen meiner Stücke.

Rhythmisch lassen sich zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Zeitbehandlung unterscheiden, die beide in *Music for 18 Musicians* auftreten. Die erste ist die eines regelmäßigen rhythmischen Pulses in den Klavieren und Schlaginstrumenten, der sich während des gesamten Stückes fortsetzt. Die zweite ist der Rhythmus des menschlichen Atems in den Stimmen und Blasinstrumenten. Die gesamten Anfangs- und Endabschnitte sowie ein Teil aller Abschnitte dazwischen enthalten Impulse durch Stimme und Winde. Sie atmen durch und singen oder spielen bestimmte Noten, solange ihr Atem es erlaubt. Der Atem ist das Maß für die Dauer ihres Pulsierens. Diese Kombination von einem Atemzug nach dem anderen wäscht sich allmählich wie Wellen gegen den konstanten Rhythmus der Klaviere

und Schlaginstrumente, in einer Art, wie ich es noch nicht gehört habe und gerne auch weiter damit experimentieren möchte. Die Struktur von *Music for 18 Musicians* basiert auf einer Reihe von elf Akkorden, die ganz am Anfang des Werks gespielt und am Ende wiederholt werden. Alle Instrumente und Stimmen spielen oder singen die pulsierenden Töne mit jedem Akkord. Instrumente wie die Streicher, die nicht an bestimmten Stellen atmen müssen, folgen dennoch dem Atemrhythmus der anderen, indem sie sich an dem Atemmuster der Bassklarinette orientieren. Jeder Akkord wird für die Dauer von zwei Atemzügen gehalten, der nächste Akkord wird nach und nach eingeführt, und so weiter, bis alle elf gespielt wurden und das Ensemble zum ersten Akkord zurückkehrt. Der erste pulsierende Akkord wird dann von zwei Klavieren und zwei Marimbas gehalten. Während dieser pulsierende Akkord etwa fünf Minuten lang gehalten wird, ist ein kleines Stück darauf aufgebaut. Wenn dieses Stück zu Ende ist, wird ziemlich plötzlich zum zweiten Akkord gewechselt, und ein zweites kleines Stück entwickelt sich. Das bedeutet, dass jeder Akkord, der im Eröffnungsteil fünfzehn oder zwanzig Sekunden gedauert hat, als grundpulsierende Melodie für ein fünfminütiges Stück herangezogen

wird, ähnlich einer einzelnen Note in einem Cantus firmus oder einer Gesangsmelodie eines Organums aus dem 12. Jahrhundert von Perotin, die für einige Minuten als harmonisches Zentrum für einen Teil des Organums verwendet wurde. Die zu Beginn angesetzte Reihe von elf Akkorden in *Music for 18 Musicians* ist eine Art pulsierender Cantus für das gesamte Stück.

Auf jedem pulsierenden Akkord sind ein oder, auf dem dritten Akkord, zwei kleine Stücke aufgebaut. Diese Stücke oder Abschnitte sind im Grunde entweder in Arch-Form (ABCDCBA) oder in Form eines musikalischen Prozesses, wie der Austausch von Beats durch Pausen, die sich von Anfang bis Ende ausbreiten. Elemente, die in einem Abschnitt auftauchen, kommen in einem anderen wieder vor, jedoch mit unterschiedlicher Harmonie und Instrumentierung. Zum Beispiel wandert der Puls in den Klavieren und Marimbas in den Abschnitten 1 und 2 zu Marimbas und Xylophonen in Abschnitt 3A und zu Xylophonen und Maracas in den Abschnitten 6 und 7. Die leisen Klavierpulsharmonien des Abschnitts 3A erscheinen in Abschnitt 6 wieder und unterstützen eine andere Melodie, die von verschiedenen Instrumenten gespielt wird. Der Prozess des Aufbaus eines Kanons oder ei-

ner Phasenbeziehung zwischen zwei Xylophonen und zwei Klavieren, der zuerst in Abschnitt 2 vorkommt, tritt in Abschnitt 9 wieder auf, baut sich aber in einem anderen harmonischen Kontext zu einem anderen Gesamtmuster auf. Die Beziehung zwischen den verschiedenen Abschnitten ist daher am besten mit den Ähnlichkeiten zwischen Familienmitgliedern zu verstehen. Bestimmte Merkmale werden geteilt, andere sind jedoch einzigartig.

Änderungen von einem Abschnitt zum nächsten, sowie Änderungen innerhalb jeden Abschnitts werden durch das Metallophon (Vibraphon ohne Motor) indiziert, dessen Muster nur einmal gespielt werden, um Bewegungen zum nächsten Takt einzufordern, ähnlich wie im balinesischen Gamelan ein Schlagzeuger hörbar nach Musteränderungen in der westafrikanischen Musik ruft. Dies steht im Gegensatz zu dem visuellen Kopfnicken, das in früheren Stücken von mir verwendet wurde, um Veränderungen zu initiieren, und im Gegensatz zu der allgemeinen westlichen Praxis, einen DirigentInnen für große Ensembles zu haben. Akustische Hinweise werden Teil der Musik und ermöglichen es den MusikerInnen, weiter zuzuhören.

Steve Reich

Steve Reich

Steve Reich wurde als „America's greatest living composer“ (Village Voice), „the most original musical thinker of our time“ (The New Yorker) und „among the great composers of the century“ (The New York Times) bezeichnet.

Reichs musikalisches Vermächtnis hat KomponistInnen und Mainstream-MusikerInnen auf der ganzen Welt beeinflusst. Seine Musik ist bekannt für den stetigen Puls, Wiederholung und eine Faszination für Kanons; Sie verbindet rigorose Strukturen mit treibenden Rhythmen, verführerischer Harmonie und instrumentaler Farbe.

Reich wurde in New York geboren, wuchs dort und in Kalifornien auf und schloss 1957 das Studium der Philosophie an der Cornell University mit Auszeichnung ab. Die nächsten zwei Jahre studierte er Komposition bei Hall Overton und von 1958 bis 1961 an der Juilliard School of Music bei William Bergsma und Vincent Persichetti. 1963 schloss Reich seinen Masterstudium in Musik am Mills College ab, wo er mit Luciano Berio und Darius Milhaud zusammenarbeitete. Seine Studien umfassten auch balinesisches Gamelan, afrikanisches Trommeln (an der University of Ghana) und traditionelle Formen des Singens der hebräischen Schriften. *Different Trains* und *Music for 18 Musicians*, sowie ein Album seiner Percussion-Werke, haben Grammy Awards gewonnen; *Double Sextet* gewann den Pulitzer-Preis im Jahr 2009.

Reichs dokumentarische Video-Opern – *The Cave* und *Three Tales*, entstanden in Zusammenarbeit mit der Videokünstlerin Beryl Korot – haben die Grenzen des Opernmediums überschritten und wurden auf vier Kontinenten aufgeführt.

Reichs Musik wurde von großen Orchestern und Ensembles auf der ganzen Welt aufgeführt, darunter die New York und Los Angeles Philharmonics; London, Syd-

ney, San Francisco, Boston und BBC Symphony Orchestras, London Sinfonietta, Kronos Quartet, Ensemble Modern, Ensemble intercontemporain, Ensemble Signal, International Contemporary Ensemble, Bang on a Can All-Stars, Alarm Will Sound und eighth blackbird. Mehrere bekannte ChoreographInnen haben Tänze zu seiner Musik geschaffen, wie Anne Teresa de Keersmaeker, Jiré Kylién, Jerome Robbins, Justin Peck, Wayne McGregor, Benjamin Millepied und Christopher Wheeldon.

2012 wurde Reich von der American Academy of Arts and Letters mit der Goldmedaille für Musik ausgezeichnet. Er wurde zum Commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres in Frankreich ernannt und Mitglied der Bayerischen Akademie der Bildenden Künste. Zu seinen Auszeichnungen zählen der Grand Prix artistique de la Fondation Simone et Cino Del Duca in Paris, das Praemium Imperiale in Tokio, der Polar Music Prize in Stockholm, der BBVA Award in Madrid, der Goldene Löwe auf der Biennale in Venedig, der Nemmers Prize in Music Composition 2016 der Northwestern University sowie der Schuman Award der Columbia University, das Montgomery Fellowship vom Dartmouth College und die Regents Lectureship an der University of

California in Berkeley. Er erhielt Ehrentitel unter Anderem vom Royal College of Music in London, der Juilliard School, der Liszt Academy in Budapest und des New England Conservatory of Music.

Im November 2018 leitete Susanna Mälkki das Los Angeles Philharmonic bei der Uraufführung von Reichs *Music for Ensemble and Orchestra*. Sein erstes Orchesterwerk seit über 30 Jahren ist eine Erweiterung des Baroque concerto grosso für eine Gruppe von 20 SolistInnen aus den Reihen des Orchesters. In der laufenden Spielzeit tourt das Werk weiter nach Europa und in die USA, darunter befindet sich die New Yorker Erstaufführung mit dem New York Philharmonic Orchestra und Jaap van Zweden im Dezember. Ein weiteres aktuelles Werk, *Reich/Richter* – Reichs Musik für einen Film von Gerhard Richter und Corinna Belz – tourt in der laufenden Saison durch Großbritannien und Europa, mit Aufführungen der Britten Sinfonia, Ensemble intercontemporain, Estonian National Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic.

„There's just a handful of living composers who can legitimately claim to have altered the direction of musical history and Steve Reich is one of them“ (The Guardian).

Ensemble Links

ren Formen. Das Anliegen ist es, dem Publikum Konzerte zu bieten, die in ihrer Form variieren (Slideshows, Performances, Installationen) und dadurch den Eklektizismus der Mitglieder von LINKS ebenso zum Ausdruck bringen wie ihren Wunsch, die Verbindung zwischen den vielen Dimensionen der darstellenden Künste, Video, Tanz, Zirkus oder Fotografie, zu beleben und neu zu erfinden.

Dieser anfängliche Ansatz hat sie zur Arbeit an ikonischen Musikstücken des 20. Jahrhunderts geführt (Reich, Stockhausen, Ferrari, Xenakis), aber auch zu zeitgenössischen Kompositionen (Sakai, Bedrossian, Ricks, Rotella, Rivas).

Im Jahr 2007 gründeten Laurent und Rémi Durupt LINKS, ein Klavier-Schlagzeug-Duo, um neue und innovative musikalische Werke zu schaffen. Inspiriert durch Stockhausens *Kontakte* ist es ihr Ziel, ihr Repertoire so weit wie möglich zu verbreiten und neue Kompositionen anzuregen. Als Kollektiv, in dem sich musikalische Verbindungen beständig verändern und selbst erneuern, bringt LINKS MusikerInnen, die sich dem Kreieren, Improvisieren und Komponieren verpflichtet fühlen, und visuelle KünstlerInnen zusammen: FotografInnen, RegisseurInnen, Szenografinnen – alle angetrieben und verbunden durch ihre Leidenschaft für Kunst in all ih-

ensemblelinks.fr

Rémi Durupt

Als erster Preisträger beim Giancarlo Facchinetti International Conducting Competition in Brescia 2018 und 2019 und als Dirigent im Mentoring Program & Art Mentor Foundation Luzern der Peter Eötvös Foundation, fällt Rémi Durupt durch sein Talent in der Vielfalt des musikalischen Ausdrucks, vom Repertoire bis zur Uraufführung, aber auch in elektronischer Komposition und freier Improvisation auf.

Er ist musikalischer Co-Direktor des Ensemble LINKS (Paris) und tritt an vielen berühmten Orten in Frankreich und Europa auf (Philharmonie von Paris, Arsenal von Metz,

Le Havre, Rouen, Dunkerque, Perpignan, Days Off Paris, Folles Journées de Nantes, Festival de La Meije, Nuits Sonores of Lyon, Les Détours de Babel of Grenoble, Festival Marathon of Paris). Er dirigierte bereits das Ensemble Linea, Umze, Dedalo, Imprompta, Orchestre Symphonique und Lyrique von Paris, Danubia Obuda Orchestra und die Anhaltische Philharmonie Dessau. 2019 dirigierte er viele Orchestersessions in Budapest und assistierte Peter Eötvös im Concertgebouw und bei den Berliner Philharmonikern.

Unterstützt und beraten von Enno Poppe (Ensemble Modern Academy), Jean-Philippe Wurtz (Linea Strasbourg Academy), Peter Eötvös and Gregory Vajda (Royaumont Academy) nahm er an Dirigierkursen bei Laurent Gay & William Blank (Genf), Nicolas Brochot und Laurent Gossaert (Evry) teil. Er gewann den Bettinellis Preis an der Dedalo Ensemble Academy of Vittorio Parisi in Brescia.

Als Perkussionist anerkannt, studierte Rémi Durupt bei Jean Geoffroy, Emmanuel Séjourné und Yves Brustaux und ist Preisträger mehrerer internationaler Percussion-Wettbewerbe, darunter Genf im Jahr 2009. Eklektisch und neugierig trat er als Perkussionist mit vielen Ensembles zeit-

genössischer Musik auf (LINKS, Onceim – orchestre d'improvisation, Paris Percussion Group, Eklekto, Linea, Warning) und hat Werke zahlreicher KomponistInnen uraufgeführt (V. Cordero, F. Bedrossian, S. Rivas, L. Durupt, O. Rumbau, J. Tejera). Als Solist tritt er an vielen Orten der Welt auf, wie beispielsweise der Victoria Hall of Geneva, Gasteig München, Bourgie Hall of Montréal, in den USA (Austin, Atlanta, Salt Lake City), Barcelona und Palma de Mallorca, wo er die Musik von heute mit seinem Publikum teilt. Während seines künstlerischen Aufenthalts in Florida im Jahr 2014 arbeitete Rémi Durupt mit dem Florida Institute of Technology und lokalen Orchestern an offener Form und freier Improvisation mit großem Ensemble. Seine Leidenschaft teilt er während internationaler Meisterkurse und auch im akademischen Konservatorium wie Mantes-La-Jolie und Pole Alienor of Poitou-Charentes.

remidurupt.com

Thanks to

Christophe Dietrich, Guillaume Guégan,
Olivier Maurel, Laurent Jacquier,
Sylvain Groud, Barbara Engelhardt and
all the Théâtre du Maillon's staff.

Remerciements à

Christophe Dietrich, Guillaume Guégan,
Olivier Maurel, Laurent Jacquier,
Sylvain Groud, Barbara Engelhardt et
toute l'équipe du Théâtre du Maillon

Mit großem Dank an

Christophe Dietrich, Guillaume Guégan,
Olivier Maurel, Laurent Jacquier,
Sylvain Groud, Barbara Engelhardt und
alle MitarbeiterInnen des
Théâtre du Maillon

Recording date: 8 March 2020
Recording venue: Théâtre LE MAILLON, Strasbourg/France
Producer: Ensemble LINKS
Engineers: Pierre Favrez – B MEDIA (sound engineer),
Valérie Bajcsa (sound assistant)
Editor: Pierre Favrez – B MEDIA
Publisher: Boosey & Hawkes Music Publisher
Liner Notes: Steve Reich
CV Steve Reich: reprinted by kind permission of Boosey & Hawkes
German translations: Susanne Grainer
Cover: based on artwork by Gerhard Flekatsch

0015043KAI

© & © 2020 paladino media gmbh, Vienna
www.kairos-music.com

(LC)10488 ISRC: ATK941504301-14