

CHANNEL CLASSICS

CCS 37816

FOUR FOUR THREE
music of **TERRY RILEY**

RAGAZZE QUARTET
KAPOK & SLAGWERK DEN HAAG

ENGLISH

FOUR FOUR THREE

Ragazze Quartet, Slagwerk Den Haag, Kapok

The Ragazze Quartet with its classical roots, Slagwerk Den Haag with its contemporary sounds, and the unusual jazz trio Kapok...

Contrasting contours, but a common denominator: none of these three ensembles belong to a specific category. All three push the boundaries of our genres in our quest for new forms and adventurous joint projects. It is through this inquisitive musicianship that the unusual combination feels so wonderfully natural.

The choice for Riley's repertoire gave another stir to our boundary reconnoitre. For Riley's music allows considerable space for creativity and improvisation. The tension that arises through freedom within strict frames means that every performance is different. And it brings with it that the music has a strong sense of spontaneity and joie de vivre.

In C, performed by the Ragazze Quartet and Slagwerk Den Haag, the dynamic range is enormous. Long, melodic lines as well as short, rhythmic motifs may be employed, producing an effect of both tranquil contemplation and pulsating explosiveness.

Sunrise of the planetary dream collector was originally written for string quartet.

But the Ragazze Quartet invited jazz trio Kapok to make a new arrangement together. The mix of string quartet and horn, electric guitar and percussion, all expanded with electronic effects, offers a rich pallet of timbres. All this goes to bring the groovy rhythm and whimsical, improvisatory character of the music further to the fore.

In this way the combination of different ensembles forms the basis for our own unique version of Terry Riley's *In C* and *Sunrise*. A version you have probably never heard before and will not hear anywhere else.

-Ragazze Quartet

"Minimalism was never a word we used for what we did," he says. "It was a tag from the art world someone stuck to us later. My heart sinks when I get emails from music students saying they are writing a 'minimalist piece'. Once you become an ism, what you're doing is dead."

-Terry Riley

TERRY RILEY AND THE M-WORD

It may well be that the term is entirely established and accepted: minimal music. That composers' names worldwide are associated with it. That it is one of the most popular currents in contemporary classical music. And that it draws a big crowd at international music festivals. Nonetheless, the composer of the first hour of this style bristles as soon as the M-word is mentioned. Terry Riley is uncomfortable with this sticker, for it is an -ism, a term coined later by outsiders and now indelibly part of the collective memory. This CD presents two fine examples of Riley's early brainchilds, true icons of sound - so classical has their status become. In professional circles, 'repetitive music' is the preferred designation for minimal music. For there is nothing at all minimal about it, except perhaps the often small building bricks and short melodic phrases which are continuously repeated. But in performance the music may expand to immense proportions, as this recording illustrates. Together with Philip Glass and Steve Reich, Terry Riley is the most famous representative of this style.

IN C

In C by Terry Riley has for the past fifty years already been one of the most familiar and important examples of 'repetitive music'. It is in the most basic and rudimentary key of C, and in it classical music and jazz seem to shake hands. This is mainly due to the way in which the separate building bricks are notated and the manner in which the piece may be performed: improvisatory and non-hierarchical, as in jazz. What is more, each performance may yield a different result, depending on the choices made by the musicians. That *In C* cannot be put aside as an artistic museum piece, as a rounded off, completed masterpiece, appeared from the various homages and new 're-performances' to mark its fiftieth birthday in 2014, fifty years after Riley first performed it on 4 November 1964.

The genesis of the work goes back to the jazz scene in the Paris of the early 1960s. Riley arrived there from the USA with his wife in February 1962. He got by as a boogie-woogie pianist on military bases and in Fred Payne's Artists Bar in Pigalle. It was in the billiard room of this bar that he met up with Chet Baker, the jazz legend who was just back from Italy, where he had been inside for possessing drugs. The two joined forces and in June 1963 were asked to make the soundtrack for an experimental theatrical work by Ken Dewey entitled *The Gift*. First of all Riley made recordings of Baker and his band, including Miles Davis's *So What*. In his studio he experimented with the tapes: "I added a spoken-word part, created loops with Chet's trumpet, and let them run out of sync. It was a kind of precursor to *In C*."

Back in the USA less than a year later, the piece came bubbling up in Riley. "I was on a coach in San Francisco," he says, "and it just revealed itself to me, like in a dream." Next day he put it to paper, and a few months later it was premiered in the Tape Music Center in San Francisco. *In C* is sometimes described as semi-aleatoric, after the Latin *alea* for dice, a designation which refers to the chance factor in performance. An arbitrary number of musicians has 53 short, numbered musical phrases at its disposal, varying in length from a half beat to 32 beats, which may be repeated as often as the player desires. The original recording of the piece involved eleven players, but in 2006 it was performed by no less than 124. Each player chooses his own phrase and decides when to play it. The musicians are urged to play their phrases out of sync with one another, though only to a certain extent. The phrases must be played in sequence, but some may be skipped. Thus performances may vary greatly in length, from 15 to 90 minutes or more. In the score Riley noted: "Performances normally average between 45 minutes and an hour and a half."

A DREAM COLLECTOR

Riley, who studied composition at the University of California in Berkeley, and who as a ragtime jazz pianist became influenced by the jazz prophet John Coltrane and the first minimalist LaMonte Young, travelled to India in the late 1960s to study North Indian

vocal music. As a teacher at Mills College in Oakland he came into contact in the 1970s with the Kronos Quartet which was in residence there. Thus Riley began to experiment with the four string instruments, employing the vocal intonations of Indian chant and leaving full scope for improvisation. *Sunrise of the Planetary Dream Collector*, written in 1980, was the first work by Riley for the Kronos Quartet. It consists of short 14-beat fragments in the Dorian mode (D minor) which are repeated in all sorts of combinations. Although the work is completely notated, it can be taken apart and put back together in a different form. The title *Sunrise of the Planetary Dream Collector* refers to Riley's idea that there could be a dream collector who every day collects dreams from our planet and hands them out again the next day. On this changeability Riley says: "I always welcome it when pieces change. The worst interpretations I've heard of *In C* mechanically try to copy the original performance. Rules are not as important as results."

Clemens Romijn

Translation: *Stephen Taylor*

NEDERLANDS

FOUR FOUR THREE

Ragazze Quartet, Slagwerk Den Haag, Kapok

Het klassiek gewortelde Ragazze Quartet, het in geluid van nu gespecialiseerde Slagwerk Den Haag en het eigenzinnige jazz-trio Kapok...

Ondanks deze verschillende uithoeken, hebben de drie ensembles één gemene deler: we zijn geen van allen in een specifiek hokje te vangen. Allemaal kijken we over de grens van onze genres, op zoek naar nieuwe vormen en avontuurlijke samenwerking. En vanuit deze basis van nieuwsgierige muzikaliteit, voelt de ongebruikelijke samenstelling wonderbaarlijk natuurlijk aan.

De keuze voor Riley's repertoire wakkerde het opzoeken van grenzen verder aan. Riley laat immers in zijn composities veel ruimte voor creativiteit en improvisatie. Het spanningsveld dat ontstaat door de vrijheid binnen strikte kaders, maakt dat iedere uitvoering weer anders is. Een gevoel van spontaniteit en joie de vivre is daarmee in de muziek sterk aanwezig.

In *In C*, uitgevoerd door het Ragazze Quartet en Slagwerk Den Haag, is de dynamische reikwijdte enorm. Zowel lange, melodische lijnen als korte, ritmische motieven kunnen worden ingezet, waarmee in het werk zowel verstillde meditatie als pulserende explosiviteit klinkt.

Sunrise of the planetary dream collector is oorspronkelijk geschreven voor strijkkwartet. Het Ragazze Quartet nodigde echter jazztrio Kapok uit om samen een nieuw arrangement te maken. De combinatie van strijkkwartet met hoorn, elektrische gitaar en percussie, nog eens verbreed door het gebruik van elektronische effecten, biedt een rijk scala aan klankkleuren. Hierdoor komen het groovy ritme en het speelse en improvisatorische karakter van de muziek nog meer naar boven.

En zo vormt de combinatie van de verschillende ensembles de basis om een eigen, unieke versie van Terry Riley's *In C* en *Sunrise* te maken. Een versie die u waarschijnlijk nog nooit eerder hoorde of elders zult horen.

-Ragazze Quartet

“Wij gebruikten nooit het woord minimalisme voor wat wij deden”, zegt hij. “Het was een etiket dat iemand uit de kunstwereld later op ons plakte. Ik word treurig als ik berichten van muziekstudenten krijg die me vertellen dat ze een stuk minimal music schrijven. Zodra je een isme bent geworden, is dat wat je doet dood.”

-Terry Riley

TERRY RILEY EN HET M-WOORD

Het kan zijn dat de term helemaal is ingeburgerd en geaccepteerd: minimal music. Dat er wereldwijd componistennamen aan verbonden worden. Dat het een van de meest populaire stromingen uit de hedendaagse klassieke muziek is. En dat er zelfs druk bezochte internationale muziekfestivals aan gewijd worden. Toch gaan de stekels overeind bij de componist van het eerste uur van deze muziekstijl, zodra het M-woord valt. Terry Riley voelt zich niet thuis onder een etiket, een isme, een categorie die achteraf door buitenstaanders is bedacht en niet meer uit te wissen uit het collectieve geheugen. Deze cd biedt twee mooie voorbeelden van Rileys vroege geesteskinders, klinkende iconen, zo klassiek is hun status inmiddels. ‘Repetitieve muziek’ is de aanduiding zoals minimal music in vakkringen liever genoemd wordt. Er is immers niets miniems aan deze muziek, behalve misschien de vaak kleine bouwstenen en korte melodische frases die steeds herhaald worden. Maar bij de uitvoering kan de muziek uitgroeien tot enorme proporties, zoals op deze cd te horen is. Samen met Philip Glass en Steve Reich is Terry Riley de bekendste vertegenwoordiger van deze stijl.

IN C

In C van Terry Riley is al een halve eeuw een van de bekendste en belangrijkste voorbeelden van ‘repetitieve muziek’. Het staat in de meest basale en rudimentaire toonsoort C en het lijkt alsof in het stuk de klassieke muziek en de jazz elkaar de hand schudden. Dat komt vooral door de manier waarop de afzonderlijke bouwstenen van het stuk zijn genoteerd en op de wijze waarop het kan worden uitgevoerd, al improviserend en on-hiërarchisch zoals in de jazz. Daarbij kan het resultaat bij iedere uitvoering verschillen, al naar gelang de keuzes van de musici. Dat *In C* niet kan worden opgeborgen als een artistiek museumstuk, als een afgerond en voltooid meesterwerk, bleek uit de diverse eerbetonen en nieuwe her-uitvoeringen bij de vijftigste verjaardag van het stuk in 2014, vijftig jaar nadat Riley het op 4 november 1964 voor het eerst uitvoerde.

De ontstaansgeschiedenis gaat terug tot de jazz scene in het Parijs van de vroege jaren zestig. Riley arriveerde er uit de VS samen met zijn vrouw in februari 1962. Hij kwam rond als boogie-woogie-pianist op militaire bases en in Fred Payne’s Artists Bar in Pigalle. In de biljartzaal van die bar kwam hij Chet Baker tegen, de jazz-legend die net terugkwam uit Italië waar hij had vastgezeten voor drugsbezit. Ze sloten de handen ineen en werden in juni 1963 gevraagd voor de soundtrack van een experimenteel theaterstuk van Ken Dewey getiteld *The Gift*. Eerst maakte Riley opnamen van Baker en zijn band, onder meer van Miles Davis’ *So What*. In zijn studio experimenteerde Riley met de tapes. “Ik voegde een gesproken tekst toe, maakte loops met de trompetpartij van Chet Baker en liet alles asynchroon lopen. Het was een soort voorloper van *In C*.”

Terug in de VS een klein jaar later borrelde het stuk in hem op. “Ik zat in een bus in San Francisco, en het verscheen aan me, als in een droom.” De volgende dag zette hij het op papier en een paar maanden later was de première in het Tape Music Center in San Francisco. *In C* wordt wel semi-aleatorisch genoemd, naar het Latijnse ‘alea’ voor dobbelsteen, een aanduiding die slaat op de toevalsfactor bij de uitvoering. Een groep van een willekeurig aantal muzikanten heeft de beschikking over 53 korte, genummerde muzikale zinnen, die de duur hebben van een halve tel tot 32 tellen en die zo vaak herhaald kunnen worden als de muzikant wil. De oorspronkelijke opname van het stuk

was met elf muzikanten, maar een uitvoering in 2006 zelfs met 124. Elke muzikant mag bepalen welke zin hij speelt, en ook het moment waarop hij die speelt. Verder worden de musici aangespoord hun zinnen onderling asynchroon te laten verlopen, maar tot een zeker grens. De zinnen moeten in volgorde worden gespeeld, maar sommige mogen worden overgeslagen. Daardoor kan de uitvoering sterk verschillen qua lengte, van 15 tot 90 minuten, of zelfs meer. In de partituur tekende Riley aan: “Uitvoeringen duren normaal gemiddeld tussen 45 minuten en anderhalf uur.”

EEN DROOMVERZAMELAAR

Riley, die compositie aan de University of California in Berkeley studeerde en als ragtime jazzpianist onder de invloed van jazz-profeet John Coltrane raakte en de eerste minimalist, LaMonte Young, trok eind jaren 1960 naar India om de Noord-Indiase vocale muziek te bestuderen. En als docent van het Mills College in Oakland kwam hij in de jaren 1970 in contact met het Kronos Kwartet dat daar was neergestreken. Zo kwam Riley tot experimenten met de vocale intonaties van de Indiase zang voor de vier strijkers, met daarbij alle ruimte voor improvisatie. *Sunrise of the Planetary Dream Collector* is het eerste werk dat Riley schreef voor het Kronos Kwartet in 1980. Het bestaat uit korte fragmenten van veertien tellen in de Dorische modus (d-klein) die herhaald worden in allerlei combinaties. Het werk is weliswaar volledig uitgeschreven maar kan steeds weer uit elkaar worden gehaald en in een andere vorm worden opgebouwd. De titel *Sunrise of the Planetary Dream Collector* slaat op Rileys idee dat er een droomverzamelaar zou bestaan die iedere dag op onze planeet dromen verzameld en de volgende dag weer uitdeelt. Over die veranderlijkheid zegt Riley: “Ik juich het altijd toe als stukken veranderen. De slechtste uitvoering die ik van *In C* hoorde was een mechanische poging de originele opnamen te kopiëren. Het gaat minder om de regels dan om de resultaten.”

-Clemens Romijn

DEUTSCH

FOUR FOUR THREE

Ragazze Quartett, Slagwerk Den Haag, Kapok

Das klassisch verwurzelte Ragazze Quartett, das auf den Klang der Gegenwart spezialisierte Slagwerk Den Haag und das eigenwillige Jazz-Trio Kapok...

Trotz dieser unterschiedlichen Einstellungen haben die drei Ensembles einen gemeinsamen Nenner: keines von uns lässt sich in eine ganz spezielle Ecke stellen. Wir alle schauen über die Grenzen unseres Genres hinaus, auf der Suche nach neuen Formen und abenteuerlicher Zusammenarbeit. Und aus der Sicht dieser Grundlage neugieriger Musikalität erscheint die ungewöhnliche Zusammensetzung wundersam natürlich.

Die Entscheidung zu Rileys Repertoire ermunterte weiter zur Suche nach Grenzen. Riley bietet in seinen Kompositionen schließlich viel Raum zur Kreativität und Improvisation. Der Spannungsbogen, der durch die Freiheit innerhalb strenger Rahmen entsteht, sorgt dafür, dass jede Ausführung wieder anders wird. Das Gefühl der Spontanität und Lebensfreude ist somit in der Musik deutlich spürbar.

In *In C*, ausgeführt vom Ragazze Quartett und Slagwerk Den Haag, ist die dynamische Reichweite enorm. Sowohl lange, melodische Linien als auch kurze, rhythmische Motive können eingesetzt werden, wodurch im Werk sowohl verträumte Meditation als auch pulsierende Explosivität erklingt.

Sunrise of the planetary dream collector wurde ursprünglich für Streichquartett geschrieben. Das Ragazze Quartett lud jedoch das Jazztrio Kapok dazu ein, gemeinsam ein neues Arrangement zu machen. Die Kombination von Streichquartett mit Horn, elektrischer Gitarre und Perkussion, noch einmal erweitert durch die Verwendung elektronischer Effekte, bietet eine große Skala an Klangfarben. Dadurch treten der besondere Rhythmus und der verspielte und improvisatorische Charakter der Musik noch stärker in den Vordergrund.

Und so bildet die Kombination der verschiedenen Ensembles die Grundlage dazu, eine eigene, einzigartige Fassung von Terry Rileys *In C* und *Sunrise* zu machen. Eine Fassung, die Sie wahrscheinlich noch nie zuvor hörten oder anderwärts hören werden.

-Ragazze Quartett

“Wir verwendeten nie das Wort Minimalismus für das, was wir machten”, sagt er. “Das war ein Etikett, das jemand aus der Welt der Kunst uns später anhing. Ich werde traurig, wenn ich Berichte von Musikstudenten bekomme, die mir sagen, dass sie ein Stück in Minimal Music schreiben. Sobald man ein ...ismus geworden ist, ist das, was man macht, tot.”

-Terry Riley

TERRY RILEY UND DAS M-WORT

Es kann sein, dass der Begriff völlig eingebürgert und akzeptiert ist: Minimal Music. Dass in aller Welt Komponistennamen damit verbunden werden. Dass dies eine der populärsten Strömungen der zeitgenössischen klassischen Musik ist. Und dass ihr selbst stark besuchte internationale Musikfestivals gewidmet werden. Dennoch sträuben sich beim Komponisten der ersten Stunde dieses Musikstils die Haare, sobald das M-Wort fällt. Terry Riley fühlt sich unter einem Etikett, einem ...ismus, nicht daheim, einer Kategorie, die nachträglich von Außenstehenden erdacht wurde und aus dem kollektiven Bewusstsein nicht mehr zu beseitigen ist. Diese CD bietet zwei schöne Beispiele von Rileys frühen Geisteskindern, klingende Ikone, so klassisch ist ihr Status inzwischen. ‘Repetitive Musik’ ist die Bezeichnung, mit der Minimal Music in Fachkreisen lieber genannt wird. Schließlich gibt es an dieser Musik ja nichts Minimales, abgesehen vielleicht von den oft kleinen Bausteinen und kurze melodischen Phrasen, die immer wiederholt werden. Aber bei der Aufführung kann die Musik auf enorme Proportionen heranwachsen, wie auf dieser CD zu hören ist. Zusammen mit Philip Glass und Steve Reich ist Terry Riley der bekannteste Vertreter dieses Stils.

IN C

In C von Terry Riley ist schon seit einem halben Jahrhundert eines der bekanntesten und bedeutendsten Beispiele der 'repetitiven Musik'. Es steht in der basalsten und rudimentärsten Tonart C, und es scheint, als ob in diesem Stück die klassische Musik und der Jazz einander die Hand schütteln. Das liegt vor allem an der Art, in der die einzelnen Bausteine des Stücks notiert sind und in der es ausgeführt werden kann, ständig improvisierend und nichthierarchisch, wie im Jazz. Dabei kann das Resultat bei jeder Aufführung unterschiedlich sein, je nach der Entscheidung der Musiker. Dass *In C* nicht wie ein künstlerisches Museumsstück abgelegt werden kann, als ein abgerundetes und vollendetes Meisterwerk, erwiesen die einzelnen Ehrenbezeugungen und Wiederaufführungen zum fünfzigsten Geburtstag des Stücks im Jahre 2014, fünfzig Jahre, nachdem Riley es am 4. November 1964 erstmals auführte.

Die Entstehungsgeschichte reicht zurück zur Jazzszenen in Paris der frühen sechziger Jahre. Riley kam dort zusammen mit seiner Frau im Februar 1962 aus den USA an. Er verdiente seinen Lebensunterhalt als Boogie-Woogie-Pianist in militärischen Anlagen und in Fred Paynes Artists Bar in Pigalle. Im Billiardsaal dieser Bar traf er Chet Baker, die Jazz-Legende, der gerade aus Italien zurückgekehrt war, wo man ihn wegen Drogenbesitzes eingesperrt hatte. Sie beschlossen zusammenzuarbeiten und erhielten im Juni 1963 den Auftrag zum Soundtrack für ein experimentelles Bühnenstück von Ken Dewey mit dem Titel *The Gift*. Zuerst machte Riley Aufnahmen von Baker und seiner Band, unter anderem von Miles Davis' *So What*. In seinem Studio experimentierte Riley mit den Tonbändern. "Ich fügte einen gesprochenen Text hinzu, machte Loops mit der Trompetenpartie von Chet Baker und ließ alles asynchron laufen. Es war eine Art Vorgänger von *In C*. Nach seiner Rückkehr in die USA, kaum ein Jahr später, wallte das Stück in ihm auf. "Ich saß in einem Bus in San Francisco, und es erschien mir wie in einem Traum." Am nächsten Tag brachte er es zu Papier, und einige Monate später erfolgte die Premiere im Tape Music Center in San Francisco. *In C* wird zuweilen als semi-aleatorisch bezeichnet, nach dem lateinischen Wort 'alea' für Würfel, ein Hinweis auf den Zufallsfaktor bei der Aufführung. Eine Gruppe aus einer beliebigen Anzahl von Musikern verfügt über 53 kurze, numme-

rierte musikalische Phrasen mit der Dauer von einer halben bis zu 32 Zählzeiten, die so oft wiederholt werden können, wie der Musiker es will. Die ursprüngliche Aufnahme des Stücks war mit elf Musikern besetzt, aber eine Aufführung im Jahre 2006 sogar mit 124. Jeder Musiker darf entscheiden, welche Phrase er spielt, ebenso wie den Moment, in dem er diese spielt. Ferner werden die Musiker angeregt, ihre Phrasen untereinander asynchron verlaufen zu lassen, jedoch bis zu einer gewissen Grenze. Die Phrasen müssen der Reihe nach gespielt werden, aber manche dürfen überschlagen werden. Dadurch kann die Aufführung hinsichtlich der Länge sehr unterschiedlich sein, etwa von 15 bis zu 90 Minuten oder selbst mehr. In der Partitur vermerkte Riley: "Aufführungen dauern normalerweise im Durchschnitt zwischen 45 Minuten und anderthalb Stunden."

EIN TRAUMSAMMLER

Riley, der Komposition an der University of California in Berkeley studierte und als Ragtime-Jazzpianist unter den Einfluss des Jazz-Propheten John Coltrane gelangte und des ersten Minimalisten, LaMonte Young, zog Ende der Jahre 1960 nach Indien, um die Nordindische Vokalmusik zu studieren. Und als Dozent des Mills College in Oakland kam er in den 1970er Jahren in Kontakt mit dem Kronos-Quartett, das sich dort niedergelassen hatte. So kam Riley zu Experimenten mit den vokalen Intonationen des indischen Gesangs für die vier Streicher, mit dabei allem Raum zur Improvisation. *Sunrise of the Planetary Dream Collector* ist das erste Werk, das Riley 1980 für das Kronos-Quartett schrieb. Es besteht aus kurzen Fragmenten von vierzehn Zählzeiten im dorischen Modus (d-Moll), die in allerlei Kombinationen wiederholt werden. Das Werk ist zwar vollständig ausgeschrieben, kann aber immer wieder auseinander genommen und in einer anderen Form aufgebaut werden. Der Titel *Sunrise of the Planetary Dream Collector* bezieht sich auf Rileys Vorstellung, dass es einen Traumsammler gäbe, der auf unserem Planeten täglich Träume einsammelt und sie am nächsten Tag wieder verteilt.

Über diese Veränderlichkeit sagt Riley: "Ich begrüße es immer, wenn Stücke sich ändern. Die schlechteste Ausführung, die ich von *In C* hörte, war ein mechanischer Versuch, die Originalaufnahmen zu kopieren. Es geht weniger um die Regeln als um die Resultate."

Clemens Romijn, Übersetzung: Erwin Peters

FRANÇAIS

FOUR FOUR THREE

Ragazze Quartet, Slagwerk Den Haag, Kapok

Ragazze Quartet - un quatuor à cordes de formation classique -, Slagwerk Den Haag, un ensemble spécialisé dans le son d'aujourd'hui, et Kapok, un trio jazz obstiné...

Même si l'horizon de nos trois formations est fort différent, ces dernières ont un point commun : aucune d'entre elles ne peut être facilement classifiée. À la recherche de nouvelles formes et de coopérations aventureuses, nous regardons tous au-delà des frontières des genres. Si l'on se place sur le plan d'une base constituée par une musicalité empreinte de curiosité, la constitution inhabituelle de l'effectif rassemblant ces trois formations semble étonnamment naturelle.

Le choix de l'œuvre de Riley comme terrain d'expérimentation a encore plus stimulé notre recherche de limites, puisque dans ses compositions ce dernier fait très largement place à la créativité et à l'improvisation. L'espace naissant de cette liberté accordée au sein de cadres stricts rend chaque exécution un peu différente. Un sentiment de spontanéité et de joie de vivre est ainsi très tangible dans sa musique.

Dans *In C*, interprété par le Ragazze Quartet et Slagwerk Den Haag, la portée dynamique est énorme. De longues lignes mélodiques comme de brefs motifs rythmiques peuvent être utilisés. Cela permet d'entendre dans l'œuvre une méditation paisible comme une explosivité ondulante.

Sunrise of the planetary dream collector a été initialement composé pour quatuor à cordes. Le Ragazze Quartet a toutefois invité le trio jazz Kapok à participer à l'élaboration d'un nouvel arrangement. L'association d'un quatuor à cordes avec un cor, une guitare électrique et des percussions enrichies par l'utilisation d'effets électroniques offre une riche

gamme de timbres. Le rythme chaloupé, le caractère ludique et improvisé de la musique sont encore plus mis en avant.

La combinaison de ces différents ensembles constitue une base permettant de présenter ici des versions très personnelles de *In C* et de *Sunrise* de Terry Riley. Ce sont des versions uniques que vous n'avez probablement encore jamais entendues et que vous n'entendrez nulle part ailleurs.

-Ragazze Quartet

« Nous n'utilisons jamais le mot minimalisme pour ce que nous faisons (...) C'est une étiquette que quelqu'un du monde artistique a collé sur nous plus tard. Cela m'attriste lorsque je reçois des messages d'étudiants me racontant qu'ils composent une pièce minimaliste. Dès que tu es devenu un « -isme », ce que tu fais est mort. »

-Terry Riley

TERRY RILEY ET LE MOT « M »

Le terme de musique minimaliste est certes complètement entré dans le langage et accepté. Dans le monde entier des noms de compositeur lui sont liés et il s'agit de l'un des courants les plus populaires de la musique classique contemporaine. Des festivals internationaux de musique à forte fréquentation lui sont même consacrés. Pourtant dès que le mot « minimalisme » est prononcé, le compositeur de la première heure de ce style musical se hérisse. Terry Riley ne se sent pas chez lui accolé à une étiquette, à un « -isme », à une catégorie ineffaçable de la mémoire collective, conceptualisée après-coup par des non-initiés. Ce disque compact fait entendre deux beaux exemples d'œuvres de jeunesse de Riley, véritables icônes sonores, tant leur statut est à présent devenu classique. Dans les circuits professionnels, la musique minimaliste est plus volontiers qualifiée de « musique répétitive ». Il n'y a en effet rien de minime à cette musique, à part peut-être les motifs de taille souvent réduite ou les brèves phrases mélodiques sans cesse répétés. Mais lors de son exécution, la musique peut prendre d'énormes proportions comme on peut l'entendre ici. Avec Philip Glass et Steve Reich, Terry Riley est le plus célèbre représentant de ce style.

IN C

In C de Terry Riley est depuis un demi-siècle l'un des exemples les plus connus et les plus importants de « musique répétitive ». Dans cette œuvre, composée dans la tonalité la plus basique et rudimentaire qui soit, do majeur, on a l'impression que la musique classique et le jazz se serrent la main. Cela vient surtout de la manière dont les différents motifs constitutifs de l'œuvre sont notés et de la façon dont elle peut être exécutée - sur le mode de l'improvisation et de la non-hiérarchie, comme dans le jazz. Suivant les choix des musiciens, le résultat peut donc être différent à chaque interprétation. Les différents hommages et nouvelles réinterprétations de l'œuvre en 2014, à l'occasion du cinquantième anniversaire de cette dernière, cinquante ans après sa création par Terry Riley le 4 novembre 1964, ont montré qu'*In C* ne peut être rangé comme une pièce artistique de musée, comme un chef d'œuvre achevé et clos.

La genèse de l'œuvre remonte à la scène parisienne du jazz du début des années soixante. Parti des États-Unis, Riley est arrivé à Paris avec son épouse en février 1962. Il joignait alors les deux bouts comme pianiste de boogie-woogie sur les bases militaires et au Fred Payne's Artists Bar à Pigalle. C'est dans la salle de billard de ce bar, qu'il a rencontré Chet Baker, légende du jazz. Ce dernier rentrait tout juste d'Italie où il avait été détenu un temps pour possession de drogue. Ils ont alors travaillé ensemble. On les a ensuite prié de fournir la bande son d'une pièce de théâtre expérimentale de Ken Dewey intitulé *The Gift*. Riley a commencé par enregistrer Baker et son ensemble, entre autres dans *So What* de Miles Davis. Dans son studio, Riley a ensuite fait un certain nombre d'expériences avec la bande son. « J'ai rajouté un texte parlé, fait des boucles avec la partie de trompette de Chet Baker et laissé le tout se dérouler de manière asynchrone. Cette bande a été une sorte de précurseur d'*In C* ».

De retour aux États-Unis une petite année plus tard, l'œuvre bouillonnait en lui. « Alors que je me trouvais dans un bus à San Francisco, elle m'est apparue, comme dans un rêve ». Il la notée le jour suivant. La création a eu lieu quelques mois plus tard au Tape Music Center de San Francisco. *In C* est qualifié d'œuvre semi-aléatoire - du latin « alea » qui signifie dés et se rapporte ici au facteur de hasard présent dans l'interprétation. Un groupe constitué d'un nombre arbitraire de musiciens a à sa disposition 53 phrases musicales

brèves et numérotées, dont la durée varie d'un demi-temps à 32 temps, et qui peuvent être répétées aussi souvent que le désire le musicien. Si l'enregistrement original de l'œuvre a été effectué avec onze musiciens, une exécution en a compté 124 en 2006. Chaque musicien peut choisir la phrase qu'il joue et aussi le moment où il la joue. Les musiciens sont en outre incités à faire entendre leurs phrases de manière asynchrone les unes par rapport aux autres, mais jusqu'à un certain point. Les phrases doivent être jouées dans l'ordre, toutefois certaines peuvent être omises. La durée de l'exécution peut ainsi varier de 15 à 90 minutes, voire plus. Sur la partition, Riley a à ce propos donné l'indication suivante : « Les exécutions durent normalement entre 45 minutes et une heure et demie. »

COLLECTIONNEUR DE RÊVES

Riley a fait ses études de composition à l'Université de Californie à Berkeley. Pianiste jazz ragtime, il a été influencé par John Coltrane, prophète du jazz, et par La Monte Young, premier minimaliste. Il est parti à la fin des années 1960 en Inde afin d'étudier la musique vocale du nord de l'Inde. Dans les années 1970, enseignant au Mills College à Oakland, il est entré en contact avec le Quatuor Kronos qui s'y était installé. C'est ainsi que Riley a pu faire ses expériences d'application des intonations vocales du chant indien à quatre instruments à cordes, laissant la porte entièrement ouverte à l'improvisation. *Sunrise of the Planetary Dream Collector* est la première œuvre composée par Riley pour le Quatuor Kronos en 1980. Elle se compose de brefs fragments de quatorze temps dans le mode dorien (ré mineur) répétés dans toutes sortes de combinaisons. L'œuvre est certes entièrement écrite mais peut encore toujours être décomposée et reconstruite sous une autre forme. Le titre *Sunrise of the Planetary Dream Collector* reprend une idée de Riley selon laquelle il existerait un collectionneur de rêves qui chaque jour rassemblerait les rêves sur notre planète et les redistribuerait le jour suivant. À propos de la variabilité dans le domaine de l'interprétation, Riley s'est exprimé comme suit : « Je suis toujours heureux lorsque les pièces changent. La plus mauvaise interprétation que j'ai entendue de *In C* était un essai mécanique de copie de l'enregistrement original. Il s'agit moins des règles que des résultats. »

Clemens Romijn
Traduction : Clémence Comte

BIOS

RAGAZZE QUARTET

The Ragazze Quartet is a young, Dutch/British string quartet, acclaimed for its musical enthusiasm, talent, versatility and dynamic presentation. Its versatility in particular is exceptional within the world of chamber music. The quartet collaborates with and performs alongside composers, musicians and artists working in a variety of disciplines and genres. While grounded firmly in the classical music tradition, the Ragazze Quartet is always in search of the ultimate cross-over, where the different disciplines are approached as equals, complementing and elevating one another.

The quartet graduated from the Dutch String Quartet Academy (NSKA) where the Ragazze attended masterclasses given by leading musicians from the international string quartet world. The quartet continue lessons with their mentor Luc Marie Aguera, violinist of the Quatuor Ysaye (made possible by the Dutch Kersjes Foundation).

In October 2007 the Ragazze Quartet toured Nepal, where, besides giving concerts, they had the opportunity to meet and work with local musicians. This would inspire many of their future projects. On their return from Nepal, the Ragazze Quartet were selected for a concert series called 'The Debut', resulting in performances in all the major Dutch concert halls

2010 saw the quartet make their first trip to the USA when they were invited to take part in the Kronos Quartet workshop in Carnegie Hall in New York City. In 2012 the Ragazze Quartet signed a contract with the renowned Channel Classics label. Their first two CDs 'Vivere' and 'Česko' have received high praise by the national and international press.

In 2013, the Quartet was awarded the prestigious 'Kersjes Prize', a scholarship of €50.000 given every year to a Dutch chamber music ensemble. That year the

Photo Sarah Wijzenbeek

Ragazze were part of the Academy at the Verbier Festival in Switzerland and toured through China. In 2014 tours to Japan and Indonesia followed. For the next years tours are planned to Japan, USA, Sweden and the UK. They can be heard regularly on radio and television.

The violin played by Jeanita is kindly lent by the National Music Instruments Foundation. The quartet owns four classical bows, built by Andreas Grütter, financed by the 'Stichting Eigen Muziekinstrument.'

Photo Gerrit Schreurs

SLAGWERK DEN HAAG

Slagwerk Den Haag (SDH) is fascinated by everything concerned with sound, pulse and materials that produce sound. SDH performs and co-creates percussion music in the most diverse incarnations imaginable. Playing the repertoire, commissioning new projects, creating new works with composers and partners from other disciplines, and testing the limits and possibilities of ordered sound are all in a day's work for SDH. The results can be heard and seen in an extremely wide range of productions, both in cooperation with partners and independently; look under

Productions in the menu on this page. From 1977 onward, SDH has been a leader in performing familiar and lesser known percussion pieces both in the Netherlands and abroad. The result is a repertoire comprising hundreds of works from all over the world. To get an idea, click on Repertoire in the menu on this page. In addition to its own stage activities, SDH is actively involved in talent development and education, particularly in and around The Hague but also beyond. For an impression, see the Education and Talent development sections.

Photo Krijn van Noordwijk

KAPOK

Kapok is a young and unusual trio. The band combines elements from very different genres and traditions: the energy and compact form of pop and funk; the grooves and percussion of roots music; the interaction and abstract sounds of free improvisation; and the phrasing and harmonies of jazz.

Even their line up is unusual – there is no bass, the drum kit is one of a kind, and the melody instrument is the French horn. Using all these elements, Kapok creates music that is new and recognisable at the

same time, and keeps pulling the rug out from under the listener's feet. Music that can be tight, energetic and controlled, only to veer suddenly into abstract free improvisation.

Since their formation in 2011, Kapok have released three acclaimed albums, Flatlands (2012), Kapok (2014) and Glass to Sand (2015), and won the Dutch Jazz Competition and the European Jazz Competition. Their second album Kapok received the prestigious Edison Jazz Publieksprijs.

