

Tombstones

de Michael Pisaro

- Barbara Dang -

Recueil de chansons

https://muzzix.info/Tombstones

Diffusion

Muzzix | Gwendoline Cornille - Chargée de diffusion gwendoline.cornille@muzzix.info - 09 50 91 01 72

Distribution

Trompette, chant

Barbara Dang Peter Orins Raphaël Godeau Maryline Pruvost Yoann Bellefont Ivann Cruz Christian Pruvost Direction artistique, piano, chant, cymbale Batterie, voix parlée, livre tombant Guitare, chuchotement Chant, voix parlée, clappements de mains Contrebasse Guitare, chant, voix parlée

Tombstones de Michael Pisaro

Tombstones est un recueil de vingt chansons composées par Michael Pisaro, guitariste, compositeur américain et membre du groupe Wandelweiser. Elles ont été écrites entre 2006 et 2010, voyageant dans l'expérimental-pop avec des pièces "expérimentales ou indéterminées". Onze de ces chansons ont été précédemment publiées en vinyle chez Human Ear Music en 2012 (et en CD en 2013).

Barbara Dang et six autres musiciens du collectif Muzzix enregistrent ces mêmes onze chansons en juin 2020, avec Maryline Pruvost comme chanteuse principale. Alors que la sortie de *Tombstones* en 2013 mettait en scène quatre chanteurs différents, et présentait des arrangements expérimentaux et impromptus, cette nouvelle réalisation revendique une musique de chambre poétiquement nuancée, éthérée et d'influence pop.

1 - Blues fall (2006) 2 - Fool (2010)

3 - New Orleans (2007)

4 - I didn't say anything

(2009)

5 - Silent Cloud (2010)

6 - Tombstone (2009)

7 - A stranger (2010)

8 - Unmoon (2010)

9 - Stop (2010)

10 - A better way of life

(2007)

11 - Why (2009)

Durée : 1h environ

Écouter l'album

Michael Pisaro: Tombtones par Barbara Dang & Muzzix paru en septembre 2021 sur le label américain Elsewhere Écouter un extrait: https://elsewheremusic.bandcamp.com/album/michael-pisaro-tombstones Enregistrement réalisé en juin 2020 en partenariat avec le GMEA – Centre National de Création Musicale d'Albi-Tarn par Benjamin Mamus au Théâtre le Colombier (Les Cabannes, 81).

À voir

Extrait du concert sans public donné à la malterie (Lille, 59) le 3 juin 2020 : https://youtu.be/NMke4pj40l4

Calendrier

05/12/2021 | Concert de sortie de disque - Métropole lilloise (59)

Du 22 au 25/06/2020 | Enregistrement au Théâtre Le Colombier pour la sortie d'un album (81) En partenariat avec le GMEA - Centre National de Création Musicale d'Albi

08/06/2020 | Concert en ligne "Lund'In Fine"

15/05/2019 à la malterie (59) | CRÉATION

Co-réalisation Muzzix / la malterie

14/05/2019 à l'Eglise Saint Merry (75) | CRÉATION

Co-réalisation Muzzix / Babbel Productions dans le cadre des Rendez-Vous Contemporains de Saint Merry

16/04/2019 et 10/12/2019 à la malterie (59) | Étapes de travail ouvertes au public

Note d'intention

Si Michael Pisaro est connu pour l'intégration du silence dans sa musique, notamment au sein du groupe de compositeurs Wandelweiser, il est remarquable de voir à quel point ce compositeur possède une grande connaissance de genres musicaux très variés avec lesquels il compose (classique, métal, harsh noise, rock, rap, etc.). Avec *Tombstones*, Michael Pisaro rattache des modes d'écriture qui sont propres à sa manière de composer - tels que l'expérimentation et l'indétermination - à une forme de musique assez répandue : la chanson dite populaire. La singularité de ce recueil tient alors d'une part au fait que les onze titres qui le constituent sont écrits à partir de chansons country ou blues, et d'autre part au fait que l'instrumentation, l'interprétation ainsi que la durée de certains titres restent indéterminés. Ceci permet de concevoir la performance de différentes manières : une chanson peut être étirée à l'extrême pour composer à elle-seule la totalité d'un concert, le recueil peut à l'inverse être interprété dans son intégralité, et l'orchestration et le nombre de musiciens sur scène peuvent également varier d'une chanson à l'autre, voire d'une performance à l'autre.

Tombstones reste aujourd'hui une œuvre encore peu connue du public. Seul l'ensemble allemand Human Ear Music en propose un enregistrement en 2012. J'ai choisi de mettre ce répertoire en valeur lors de nos premières représentations avec un ensemble composé de sept musiciens, tout en souhaitant proposer cette interprétation avec un effectif instrumental plus large par la suite.

Dans différentes formations dont je fais partie au sein de Muzzix, que ce soit en solo ou en petit et grand ensemble, le silence prend parfois une place importante dans ce qui est donné à entendre. L'enjeu ici, comme dans ces autres projets, est de créer une situation d'écoute particulière, attentive et active de l'auditeur.

Barbara Dang

Interview de Michael Pisaro

Compositeur

Extraits de l'interview de Lawrence Kumpf et de Michael Pisaro Issue Project Room - Octobre 2012

LK: Comment le projet Tombstones est-il naît?

MP: Je travaille régulièrement avec un groupe de compositeurs, appelé Wandelweiser, et pour une raison que j'ignore, ils ont commencé à me demander d'écrire des œuvres pour la voix - des chansons ou quelque chose de ce type - pour des concerts qu'ils produisaient en Europe. Je n'avais pas envisagé ça depuis longtemps et j'ai d'abord été tenté de refuser, je ne me faisais pas à l'idée de reprendre les textes de poèmes traditionnels et de les mettre en musique [...]. Mais cette proposition a soulevé une autre question - une question vraiment intéressante, pour moi en tout cas : est-il possible d'écrire de la musique expérimentale ou indéterminée qui resterait de la chanson ? C'est vraiment à ce moment là que le projet d'écrire des chansons a commencé à germer en moi. Avec ce genre de musique, ce qui pourrait compliquer

la partie de chant est qu'il n'est pas toujours facile de prévoir quand les mélodies, les harmonies, les rythmes et ainsi de suite vont intervenir. C'est une situation qui est assez courante dans la musique de Christian Woldd; où parfois les conditions sont réunies, mais pas l'ordre dans lequel elles se produisent.

LK: Je sais que les chansons pop que vous utilisez pour vos compositions ne sont pas connues du grand public mais pouvezvous nous expliquer comment vous travaillez avec elles? Pouvez-vous détailler la manière dont vous avez assemblé ces pièces ensembles, à quel point l'interprétation est laissée libre pour l'instrumentiste et quelle est la part de hasard sur la partition?

MP: Presque toutes les mélodies et les textes sont ce que je pourrais appeler des « chansons trouvées » - un terme un peu moins poli serait celui de « chansons volées ». Mes chansons sont essentiellement constituées à chaque fois d'une chanson issue de la musique populaire, country ou blues. Rien n'est issu de la musique classique, mais ces chansons pourraient vraiment venir de n'importe qui - Robert Johnson, UGK/DJ Screw, David Bowie, the Beatles. C'est une des réponses aux questions que je me suis posées : je ne souhaitais pas écrire une mélodie et un texte, mais simplement prélever une infime partie d'une autre chanson afin de la placer dans un contexte de musique expérimentale. Donc, ce qui se passe sur la partition est que j'attribue au chanteur telle partie de la musique d'origine, qu'il devra d'une façon ou d'une autre interpréter d'une manière qui n'est pas du tout celle de la chanson originale. En fait, la plupart des gens ne la reconnaitront pas. Elle est découpée en différents morceaux, ou l'ordre est changé ou ralenti ; parfois même la mélodie est supprimée - tout peu arriver. Et tout cela est également à placer dans un contexte instrumental. La chanson est donc différente à chaque fois, en général la partition donne aux musiciens des éléments qu'ils peuvent jouer à n'importe quel moment de la pièce. On ne peut donc pas vraiment parler de chance, mais plutôt d'indétermination dans le sens où ce qui est demandé aux musiciens est de prendre certaines décisions. Ainsi, certaines informations leur sont données sur la façon dont ils peuvent jouer, mais d'autres éléments restent ouverts à la décision du musicien pendant la performance.

LK: Vous décrivez Tombstones comme la volonté de placer la musique pop dans un contexte expérimental. [...] Êtesvous intéressé par le fait d'exposer de plus larges structures ou systèmes de jeu en décontextualisant ou en dénaturant la chanson d'origine ?

MP: Dans mon travail, je dirais que j'utilise la musique populaire dans un contexte plus général [...]. Je ne suis pas particulièrement intéressé par l'idée d'une référence culturelle et certainement pas par le fait de neutraliser ce qui se passe dans la musique, au contraire je dirais que c'est tout l'opposé. [...] Dans les chansons que j'ai écrites - bien entendu vous pouvez prédire celles qui seront intenses et celles qui ne le seront pas - j'étais vraiment intéressé

par l'idée d'isoler un moment très court pour voir ensuite si la chanson pouvait faire ressentir quelque chose qui, dans la plupart des cas, dure à la base 3 ou 4 secondes, mais pendant cette fois quatre, cinq ou dix minutes. C'est comme si dans chaque cas je mettais un miroir grossissant sur ce détail pour voir si je peux l'étendre de manière à ce que toute la chanson ne soit rien d'autre que ce moment précis tiré du morceau d'origine.

LK: Pouvez-vous expliquer davantage ce que vous entendez par ce moment d'intensité dans une chanson, et comment vous imaginez cela dans la musique d'origine?

MP: La façon dont cela s'opère et pourquoi restera sûrement un mystère. J'imagine que c'est le résultat de l'intervention de plusieurs choses. Dans n'importe quelle chanson, en termes de mots et de mélodies, le chanteur, les instrumentistes et la situation prévalent. On peut faire un parallèle qui j'espère fera sens : dans la musique soul (comme je l'ai appris du poète Douglas Kearney), il y a le concept de groove et ensuite cette chose que l'on appelle la poche. Le groove fait référence au fait que l'on joue en rythme, tout est là où il est sensé être. Mais alors quelque chose se passe, et bien que rien n'ait vraiment changé en surface, tout le monde sait qu'il y a soudainement une poche, que l'on décrit comme une sorte d'intensité. On ne peut pas dire que ce soit à proprement parler dû au rythme, c'est probablement aussi biologique et chimique que c'est rationnel et technique. [...]

LK: Pensez-vous que ce thème traversant la plupart de vos œuvres - l'importance de l'autonomie du public, la position, la présence et l'interprétation individuelle - est une partie essentielle de votre travail ?

MP: Oui, je pense que je demande à l'audience d'écouter. Bien sûr c'est ce que tout le monde fait, mais j'essaie de créer des situations favorisant une écoute attentive, qui requière généralement une sorte de durée ou une autre sorte de changement vis-à-vis des situations « normales » d'écoute. Il est assez rare que j'ai l'impression que la musique que j'écris soit facile à saisir dans un contexte décontracté. Mais honnêtement il est difficile de dire quelles sont les conditions nécessaires à ce type d'écoute. [...]

Retrouvez toute l'interview en anglais:

https://issueprojectroom.org/news/lawrence-kumpf-speaks-michael-pisaro-julia-holter-jason-brogan

Né à Buffalo en 1961, Michael Pisaro est compositeur, guitariste, membre du Wandelweiser Composers Ensemble, et fondateur et directeur de l'Experimental Music Workshop du California Institute of the Arts près de Los Angeles où il co-dirige le département de composition musicale.

Ses œuvres sont régulièrement jouées aux États-Unis et en Europe, dans des festivals de musique et dans de nombreuses salles de concerts. Elles ont notamment été interprétées à Munich, Jerusalem, Los Angeles, Vienne, Merano (Italie), Bruxelles, New York, Curitiba (Brésil), Amsterdam, Londres, Tokyo, Austin, Berlin, Chicago, Düsseldorf, Zürich, Cologne et Aarau (Suisse). La plupart d'entre elles ont été publiées ces dernières années aux Éditions Wandelweiser (Allemagne).

Il a été sélectionné deux fois par le jury de l'ISCM - International Society for Contemporary Music pour jouer dans les festivals World Music Days (Copenhague, 1996; Manchester, 1998) et a également participé à des festivals à Hong Kong (ICMC, 1998), Vienne (Wien Modern, 1997), Aspen (1991), Londres (Cutting Edge, 2007), Glasgow (INSTAL 2009), Huddersfield (2009), Chicago (New Music Chicago, 1990, 1991), etc.

Il a pu bénéficier de longues résidences de composition en Allemagne (Künstlerhof Schreyahn, Université de Dortmund), en Suisse (Forumclaque/Baden), en Israël (Miskenot Sha'ananmim), en Grèce (EarTalk) et aux États-Unis (Birch Creek Music Festival, Wisconsin).

Ses disques sont notamment sortis dans des labels comme Edition Wandelweiser Records, Compost and Height, Confront, Another Timbre, Cathnor, ou encore Nine Winds. Sa traduction des poèmes d'Oswald Egger (Room of Rumor) a été publiée en 2004 par Green Integer.

Il a interprété nombre de ses œuvres et celles de ses pairs, comme Antoine Beuger, Kunsu Shim, Jürg Frey et Manfred Werder, ainsi que des œuvres issues de la tradition expérimentale, composées notamment par John Cage, Christian Wolff, James Tenney et George Brecht.

Barbara Dang

Direction artistique, piano

Barbara Dang est membre du collectif Muzzix depuis 2012.

Pianiste de formation classique et de jazz, esthétiques dont elle s'est détournée, son univers sonore va de la musique expérimentale écrite à une musique improvisée. Elle travaille auprès d'Olivier Benoit et de Jérémie Ternoy puis rencontres d'autres musiciens et compositeurs tels que Sophie Agnel, Didier Aschour, Michael Doneda, Daunik Lazro, Radu Malfatti, Michael Pisaro... Elle développe un répertoire de piano solo (John Cage, Cornelius Cardew, Henry Cowell, Morton Feldman, Tom Johnson, Federico Mompou, Erik Satie...) qui met en jeu des techniques inhabituelles (piano préparé, amplifié, jeu à l'intérieur) où l'action musicale pure est privilégiée par rapport à une expression individuelle esthétisée.

Au sein de petites formations ou de grands ensembles (La Pieuvre, Le Grand Orchestre de Muzzix, Dedalus), elle explore d'autres instruments tel que des objets amplifiés, l'électronique, l'orgue ou l'épinette.

Depuis mars 2015, elle travaille pour Revue & Corrigée : revue de référence des pratiques sonores expérimentales.

Production

Muzzix

Diffusion

Muzzix | Gwendoline Cornille Chargée de diffusion gwendoline.cornille@muzzix.info - 09 50 91 01 72

Crédits photos

Tombstones de Michael Pisaro - Résidence à la malterie © Muzzix Michael Pisaro © DR Barbara Dang © Pidz

Dernière mise à jour du dossier : septembre 2021

www.muzzix.info

Fiche de vente

Tombstones de Michael Pisaro Barbara Dang

Production: Muzzix

Coût du spectacle

3000€ HT

Défraiements

7 personnes en tournée : 7 musiciens Pour une représentation, selon le lieu d'accueil du spectacle :

Arrivée le jour du concert (installation + balances)

- > 1 nuit + 1 petit-déjeuner pour 7 personnes
- > 2 repas pour 7 personnes

Transports

Personnel (sur base SNCF 2e classe) : > 7 personnes au départ de Lille (59)

Reste à la charge de l'organisateur

Fiche technique Déclaration et paiement des droits d'auteurs (Sacem)

Technique

Le projet, initialement imaginé en version acoustique afin de favoriser l'aspect intimiste de l'œuvre, peut également être envisagé en version amplifiée si la taille de la salle d'accueil le nécessite. La majorité des instruments peuvent être apportés par les musiciens.

Location d'instruments par le lieu d'accueil :

- un piano.