

Caroline Shaw & Sō Percussion —Negrón, Wolfe, Shaw i Shaw-Sō Percussion

Palau Fronteres

Dijous, 1 de desembre de 2022 – 22 h
Petit Palau

Amb el suport de:

Membre de:

Programa

Caroline Shaw, *veu*

Sō Percussion:

Eric Cha-Beach

Josh Quillen

Adam Sliwinski

Jason Treuting

I

Angélica Negrón (1981)

Gone (2018)

Go back (2022)

Julia Wolfe (1958)

Forbidden love (2019)

Forbidden love va ser un encàrrec compartit per Los Angeles Philharmonic Association, el John F. Kennedy Center for the Performing Arts i el Carnegie Hall.

L'estrena mundial va ser a càrrec de Sō Percussion al Walt Disney Concert Hall de Los Angeles l'1 de juny de 2019.

II

Caroline & Shaw-Sō Percussion

Let the Soil Play its Simple Part(2020)

To the sky

The Flood is Following Me

Let the soil play its simple part

Long Ago We Counted

[De Narrow Sea (2017) de Caroline Shaw:

Part I. I am a poor way faring stranger]

A Gradual Dazzle

Lay All Your Love On Me

Cast the Bells in Sand

Some Bright Morning

A Veil Awake Upon the Waves

Other Song

Durada aproximada del concert: Primera part, 40 minuts | Pausa de 20 minuts | Segona part, 45 minuts

#novacreació #nousformats

Poema

Mudances

canviar de casa, abandonar
trossos de sentit en una
arquitectura, desendreçar
l'ara, fer de l'instant
memòria, fer un tall precís
entre el desig i
l'abast, pensar la mà,
no desplegar-la sobre el cos
altre, desterrar uns
fonaments, ofegar una
llum, altre enllà de la nosa.

cloure, i de nou.

Eduard Escoffet

El terra i el cel (LaBreu edicions, 2013)

Comentari

El programa del concert d'aquest vespre s'articula al voltant de dos noms propis. D'una banda, el del quartet de percussionistes Sō Percussion, el qual oficiarà com a conductor de la vetllada. De l'altra, Caroline Shaw, compositora convidada de la temporada 2022-23 del Palau de la Música Catalana que es presenta avui en la seva doble faceta de compositora i cantant.

A la primera part del concert, Sō Percussion ens introduirà a la música de la compositora Angélica Negrón, en la qual els instrumentistes juguen amb una sèrie d'aparells mecànics construïts per l'artista i enginyer Nick Yulman que anomena Bricolo Mechanical Music System. Les dues peces que escoltarem de Negrón reflexionen sobre la separació. *Gone* explora el sentiment físic i visceral de l'absència i la recerca del significat en aquelles coses i persones que han marxat. Per la seva banda, *Go back* expressa l'ansietat i el conflicte intern que pot generar la idea de la tornada al país d'origen, en aquest cas el Puerto Rico natal de Negrón.

Forbidden love, de la compositora Julia Wolfe, tanca la primera part del concert. L'obra parteix del curiós encàrrec que Sō Percussion va fer a Wolfe: escriure'ls una obra per a quartet de corda. En el procés de creació conjunta que va venir després de l'encàrrec, compositora i intèrprets van imaginar i descobrir multitud de sons i formes d'interacció amagades dins d'aquesta formació icònica de la música clàssica.

Una selecció de cançons del cicle *Narrow Sea* de Caroline Shaw obrirà la segona part. Les cançons utilitzen textos d'himnes tradicionals americans als quals Shaw ha incorporat melodies de creació pròpia i que ha vestit amb la riquesa rítmica i tímbrica del quartet de percussió. El fil temàtic que les uneix és la necessitat humana d'una llar on sentir-se protegit.

El concert culminarà amb una altra selecció de cançons, en aquest cas les que componen el cicle *Let the Soil Play its Simple Part*, que Shaw i Sō Percussion van crear conjuntament i que va suposar el debut de la compositora en la faceta de cantant solista. La combinació de la veu de Shaw, capaç de transmetre des d'una suau intimitat fins a l'èxtasi més profund, amb la col·lecció quasi interminable d'instruments i tècniques de Sō Percussion empeny els intèrprets a anar més enllà del que podrien haver imaginat als seus propis àmbits i ens obre les portes d'un univers de possibilitats sonores inabastable.

Miquel Gené, musicòleg i crític musical

Palau de la Música Catalana

Nadal al Palau

El Messies de Händel
amb Franco Fagioli

Missa solemnis de Beethoven
amb Philippe Herreweghe

Festival de valsos i danses

Bandes sonores
de John Williams

El trencanous de Txaikovski

Bach & Händel
amb Bach Collegium Barcelona

Concert de Sant Esteve

Concert d'Any Nou

Concerts familiars, visites
arquitectòniques i molt més!

Més informació a www.palaumusica.cat/nadal

Biografies

Caroline Shaw, veu

©Dayna Szyndrowski

És una vocalista, violinista, compositora i productora establerta a Nova York que actua en projectes individuals i en col·laboracions amb altres artistes.

Va rebre un Grammy i va ser la guanyadora més jove del Premi Pulitzer de Música (2013) per la *Partita for 8 voices*, escrita per al seu grup Roomful of Teeth. Els seus treballs més recents inclouen obres per a Renée Fleming i Inon Barnatan, Dawn Upshaw, Sō Percussion i Gil Kalish. Així mateix, ha col·laborat amb la Simfònica de Seattle, amb Anne Sofie von Otter per a la Philharmonia Baroque, la Filharmònica de Los Angeles, Juilliard 415, l'Orchestra de Sant Luke amb John Lithgow, el Dover Quartet, TENET, The Crossing, el Mendelssohn Club de Filadèlfia, el Calidore Quartet, Brooklyn Rider, la Baltimore Symphony i Roomful of Teeth amb *A far cry*.

Al seu torn, destaquen les seves partitures cinematogràfiques, com ara *To keep the light* d'Erica Fae, *Madeline* de Josephine Decker i el proper curtmetratge *8th year of the emergency* de Maureen Towey.

Caroline Shaw també ha creat produccions per a Kanye West (*The life of Pablo*; *Ye*) i Nas (*NASIR*), i ha col·laborat en àlbums de Richard Reed Parry (*The National*) i d'Arcade Fire. També va compartir l'escenari del Kennedy Center amb Sara Bareilles i Ben Folds per cantar en harmonia a tres parts, un dels moments més importants de la seva carrera.

Quant als seus estudis, Shaw va passar per les universitats de Rice, Yale i Princeton. Actualment ensenya a la Universitat de Nova York i és associada creativa a la Juilliard School. També ha realitzat residències a Dumbarton Oaks, Banff Centre, Music on Main i Vail Dance Festival. A Caroline li agrada el color groc, les llúdries, l'*Opus 74* de Beethoven, l'òpera de Mozart, Kinhaven, l'aroma del romaní i el so de les mandolines velles.

Podeu trobar més informació a <https://carolineshaw.com/>

Sō Percussion, percussió

©Shervin Lainez

Sō Percussion és un quartet de percussió dels Estats Units format el 1999 i integrat per Eric Cha-Beach, Josh Quillen, Adam Sliwinski i Jason Treu-ting.

Des de fa vint anys Sō Percussion redefineix la música de cambra del segle XXI a través d'una “*estimulant mescla de precisió i anarquia, rigor i galimaties*” («The New Yorker»).

Tant el públic com els programadors celebren la varietat dels seus treballs des de les seves actuacions en directe, en les quals “*els poders de comunicació telepàtics donen vida al seu vibrant repertori de percussió*” («The New York Times»), fins a les seves nombroses col·laboracions en música clàssica, pop, *rock indie*, dansa contemporània i teatre, o el seu treball comunitari, tot creant oportunitats i plataformes per a la música i els artistes que exploren les immenses possibilitats de l'art contemporani.

Entre les seves actuacions del 2022 destaquen la *performance* a l'Elbphilharmonie, i la del festival Big Ears 2022, on van interpretar *Amid the noise*, van estrenar una nova obra d'Angélica Negrón amb el Kronos Quartet i van mostrar el seu àlbum *Let the Soil Play its Simple Part* enregistrat amb Caroline Shaw i sota el segell Nonesuch Records. També es van presentar al Carnegie Hall, on van oferir interpretacions en col·laboració amb Nathalie Joachim i Dominic Shodekeh Talifero.

Aquest passat estiu, Sō va participar al Music Academy of the West Festival, al Newport Classical, al Time Spans de Nova York i a l'Our Festival d'Hèlsinki, incloent-hi una actuació de *Let the Soil* amb Caroline Shaw.

La temporada 2022-23 també inclou concerts al Cal Performances, aquest al Palau de la Música Catalana, al Barbican de Londres, Kennedy Center i Universitat de Carolina del Nord, Chapel Hill. A més, aquesta mateixa tardor Sō Percussion ha començat el novè any com a intèrpret resident d'Edward T. Cone a la Universitat de Princeton.

Entre els seus àlbums i enregistraments emblemàtics es troba la cançó *Narrow sea* amb Caroline Shaw, Dawn Upshaw i Gilbert Kalish, que va guanyar el Grammy 2022 a la millor composició. Al seu torn, ressalten altres àlbums: *A record of* amb Buke i Gase; una aclamada versió de *Stay on it* de Julius Eastman sota el nou segell Sō Percussion Editions, i un catàleg de vint-i-cinc obres de David Lang, Steve Reich i Steve Mackey.

Pel que fa a la seva tasca social i comunitària, arrelada en la creença que la música és una forma elemental de comunicació humana, Sō continua enguany treballant des de la seva organització sense ànim de lucre. Els últims anys l'impuls pel canvi social ha portat el conjunt musical a generar un impacte a través de la música mitjançant associacions amb conjunts locals com ara Pain Motion i Castle of Our Skins; la sèrie de concerts Brooklyn Bound; el programa de residència d'estudi a Brooklyn, i de l'Institut d'Estiu de Sō Percussion, un seminari intensiu de música de cambra de dues setmanes per a percussionistes i compositors.

Sō Percussion fa constar el seu agraïment a tots els donants i col·laboradors de la temporada 2022-23:

The National Endowment for the Arts. Per saber més sobre l'impacte de les subvencions del National Endowment for the Arts en individus i comunitats, visiteu www.arts.gov.

Consell de les Arts de l'Estat de Nova York, amb el suport de la governadora Kathy Hochul i el Parlament de l'Estat de Nova York.

El Departament d'Assumptes Culturals de la ciutat de Nova York, en col·laboració amb l'Ajuntament de la ciutat

Fons Aaron Copland per a la Música

Fons Alice M. Ditson de la Universitat de Columbia

Fundació Amphion

Fundació Brookby

Fundació Gladys Kriebel Delmas

Fundació Fan Fox i Leslie R. Samuels

Fundació Howard Gilman

Fundació de les Arts de l'Atlàntic Mitjà

De la mateixa manera, Sō Percussion vol agrair a les empreses d'instruments el seu suport desinteressat i la donacions de baquetes Vic Firth, platerets Zildjian, membranes timpàniques Remo, orgues Estey i instruments Pearl-Adams.

Podeu trobar més informació sobre la formació i accés als articles de venda a: <https://sopercussion.com/shop/>

Textos

Caroline Shaw (1982) – Sō Percussion

Let the Soil Play its Simple Part

To the sky - Cap al Cel

Lletra d'Anne Steele (1717-1778) de *The Sacred Harp Hymnal* (1760)

So fades the lovely blooming flow'r
Frail solace of an hour
So soon our transient comforts fly
And pleasure blooms to die
Així s'esvaeix la formosa flor florent
El fràgil consol d'una hora
Tan aviat com les nostres transitòries comoditats volen
I el plaer floreix per morir

Is there no kind, no healing art
To soothe my anguished heart
Spirit of grace be ever nigh
Thy comforts not to die
No hi ha cap art amable ni curatiu
Per calmar el meu angoixat cor.
L'esperit de gràcia és sempre a prop
Que els teus consols no defalleixin

Let gentle patience smile on pain
Till hope revives again
Hope wipes the tear from sorrow's eye
And faith points to the sky
Que la suau paciència somrigui al dolor
fins que l'esperança torni a reviure.
L'esperança eixuga la llàgrima dels ulls del dolor
I la fe assenyala al Cel.

The Flood is Following Me - La crescuda em segueix
Lletra de James Joyce (1882- 1941) d'*Ulisses* i Caroline Shaw

Rhythm begins, you see. I hear.
The flood is following me
The flood is following me
El ritme comença, ja ho veus. Escolto.
La crescuda em segueix
La crescuda em segueix

And it's almost a chorus but
Probably still a verse
Spins around
I és gairebé una tornada però
Probablement encara sigui un vers
Gira al voltant

The flood is following me
The flood is following me
La crescuda em segueix
La crescuda em segueix

Let the soil play its simple part - Deixem que el sòl faci la seva pròpia contribució

Lletra de Caroline Shaw

every angle has its fabled
tangent tied behind the backs of
folded hours found about the
rounded corners
counted towards what never
quite arrived in time
an asymptote
a rhyme
unfurled and
further curling
further finding
cursive foiling
wrapped around
this mortal coil
let the soil
let the soil
let the soil
let the soil
let the soil play its simple part.
*cada angle té la seva tangent
fabulosa, nuada a les esquenes
de les hores plegades que es troben a les
cantonades arrodonides
comptades a un que mai no
arriba del tot a temps
una asymptota
una rima
desplegada i
que gira perpètuament
per trobar-se perpètuament
en una làmina en cursiva
enroïllada al voltant
d'aquest embolcall carnal
deixem que el sòl
deixem que el sòl
deixem que el sòl
deixem que el sòl
deixem que el sòl faci la seva pròpia contribució.*

Do you ever think of me?
I hope that you are well.
*Penses mai en mi?
Espero que estiguis bé.*

lyrically we seem to be
sympatically derived from
integers insistent on a
keen resistance
pen in hand you handed me
your altogether pen in hand
you handed me your further
curling further finding cursive
foiling wrapped around this mortal
coil let the soil let the soil
let the soil let the soil let the soil
let the soil let the soil let the soil
let the soil let the soil
play its simple part.
*liricament semblen un
derivat benèvol dels
nombres enters persistents en
una resistència ansiosa
ploma en mà em vas lliurar
del tot la teva ploma en mà
em vas lliurar el teu gir perpetu
per trobar-te perpètuament en una làmina en cursiva
enrotllada al voltant d'aquest embolcall
carnal deixem que el sòl
deixem que el sòl deixem que el sòl
deixem que el sòl deixem que el sòl
deixem que el sòl deixem que el sòl
faci la seva pròpia contribució*

Do you ever think of me?
I hope that you are well
*Penses mai en mi?
Espero que estiguis bé.*

Long Ago We Counted - Fa molt de temps que comptàvem

lletra de Caroline Shaw

Ago, ago, ago
Time until
Ago, ago, ago
Hours fill
Long ago we counted
One, two, three, four, five, six
Ago, ago, ago, ago, ago
Hours find
Ago, ago, ago, ago, ago
Fit the line
Long ago we...
One, three
Until, until, until
Side by side
Until, until, until
By and by
Again, again, again
Long ago we...
One
Fa molt, fa molt, fa molt
Temps fins
Fa molt, fa molt, fa molt
Les hores omplen
Fa molt de temps que comptàvem
Un, dos, tres, quatre, cinc, sis
Fa molt, fa molt, fa molt, fa molt, fa molt
Les hores troben
Fa molt, fa molt, fa molt, fa molt, fa molt
Ajusta la línia
Fa molt de temps que...
Un, tres
Fins, fins, fins
Colze a colze
Fins, fins, fins
A poc a poc
De nou, de nou, de nou
Fa molt de temps que...
Un

[De *Narrow Sea*: Part I. ***I am a poor way
faring stranger - Soc un pobre caminant
foraster***

Lletra de diverses fonts, a través de *L'Arpa Sagrada* (ed. 1991)]

I am a poor way faring stranger
While journey ing through this world of woe
Yet there's no sickness, to ilordanger
In that bright world to which I go
I'm going there to seemy Father
I'm going there no more to roam
I'm only going over Jordan
I'm only going over home
I know dark clouds will gather over me
I know my way is rough and steep
Yet beaute ousfields lie just before me
I'm going there to seemy Mother
She saids he'd meet me when I come
I'm only going overJordan
I'm only going over home
Soc un pobre caminant foraster
I emprenc el meu viatge a través d'aquest món d'afliccions,
Tanmateix, exempt de malaltia, fatiga i perill
El món de llum al qual aspiro arribar
Hi vaig a veure el Pare,
Hi vaig per posar fi al vagareig
Tan sols he de creuar el Jordà
tan sols me'n torno a casa
Sé que els negres núvols planen sobre mi
Sé que el meu camí és rocós i escarpat
Però els camps daurats romanen davant meu
Hi vaig a veure la Mare,
Ella em va dir que ens retrobariem al meu retorn
Tan sols he de creuar el Jordà
Tan sols me'n torno a casa

A Gradual Dazzle - Un enlluernament gradual

Lletra d'Anne Carson (1950) de *Hopper: Confessions 'Room in Brooklyn'* publicat a *Men in the Off Hours* (2000)

This
slow
day
moves
Along the room
I
hear
its
axles
go
A gradual dazzle
upon
the ceiling
Gives me that
racy
bluishyellow
feeling
As hours
blow
the wide
way
Down my afternoon.

*Aquest
dia
lent
es mou
Arreu de l'habitació
escolto
el
brunzit
dels
eixos
Un enlluernament gradual
sobre
el sostre
Em fa aquesta
enèrgica
sensació
de groc blavós
Mentre les hores
s'esmicolen
per l'ample
camí
I baixen fins a la meva tarda.*

Cast the Bells in Sand - Fon les campanes a la sorra

Lletra de Josh Quillen

Tolling are the versions of
Slight versions of the same
Varied similarities

Cast the bells in the sand

Cast the bells in the sand

Cast the bells in the sand

A singular voice, alone

Is its own

Els peatges són les versions de

Lleugeres versions del mateix

Similituds variades

Fon les campanes a la sorra

Fon les campanes a la sorra

Fon les campanes a la sorra

Una veu singular, sola

És la seva pròpia

Some Bright Morning - Un matí brillant

lletra d'Albert E. Brumley (1905-1977) de *I'll Fly Away* (1929)

Some bright morning
When this life is over
I'll fly away

To that home on that
celestial shore

I'll fly away

Un matí brillant

Quan aquesta vida hagi arribat a la fi

Volaré ben lluny

Fins a aquella llar

de la riba celestial

Volaré ben lluny

When the shadows
of this life are over,
I'll . . .

Oh glory

Oh morning

Quan les ombres

d'aquesta vida hagin arribat a la fi,

Jo...

Oh glòria

Oh matí

When I die
Hallelujah by and by
I'll fly away.

Quan mori

Al·leluia a poc a poc

volaré ben lluny.

A Veil Awave Upon the Waves - Un vel oneja sobre les onades

Lletra de James Joyce d'*Ulisses*

Did not : no, no:

All is lost now

A veil awave upon the waves

Wait while you wait.

No va ser: no, no:

Ara tot està perdut

Un vel oneja sobre les onades

Espera mentre esperes.

Other Song - Una altra cançó

Lletra de Caroline Shaw

Find where you go
Behind the glare
Is what I know
The melody climbs higher
Troba el lloc on vas
Darrere la resplendor
És el que sé
La melodia s'enfila més amunt.

The song is in the fold
The harmony is cold
What's old is new
Is ever, ever told
La cançó és dins el plec
L'harmonia és freda
El que és vell és nou
Sempre, sempre s'ha dit

I go, I go...
Hi vaig, hi vaig...

I go where you are
I know there is no
Assigned melody
Vaig allà on tu ets
Sé que no hi ha
Cap melodia assignada

The song is in the fold
The harmony is cold
What's old is new is old
is ever, ever told
La cançó és dins el plec
L'harmonia és freda
El que és vell és nou
sempre, sempre s'ha dit

The detail...
El detall...

Find the line
Find the line
Troba la línia
troba la línia

I go where you go
Vaig allà on tu vas

També et pot interessar...

Concerts Extraordinaris

Dijous, 09.03.23 – 20 h

Petit Palau

Sheku Kanneh-Mason, violoncel

Obres de Bach, Simcock, Britten, Brouwer, Finnis i Cassadó

Preu: 35 €

Mecenes d'Honor

Mecenes Protectors

Mitjans Col·laboradors

Col·laboradors

Armand Basi – Bagués-Marsiera Joiers – Balot Restauració – Calaf Grup – Cardoner Grup – Catalonia Hotels & Resorts – Coca-Cola – Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports – Deloitte – Eurofirms Group – FC Barcelona – Fundació Antiques Caixes Catalanes – BBVA – Fundació Caixa d'Enginyers – Fundació Castell de Peralada – Fundació Metalquímia – Helvetia Compañía Suiza S.A. de Seguros y Reaseguros – La Fageda – Quadis – Saba Infraestructures, S.A. – Scasi Soluciones de Impresión S.L.

Amics Benefactors

Ascensores Jordà, S.A. – Fundació Antoni Serra Santamans – Inclos Interiorisme, S.L. – Veolia Serveis Catalunya S.A.U. – Salvador Viñas Amat

Membres Palau XXI

Mª Dolors i Francesc – Elvira Abril – Pere Armadàs Bosch – Rosamaria Artigas i Costajussà – Marta Barnes – professor Rafael I. Barraquer Compte – Mariona Carulla Font – Lluís Carulla Font – Carlos Colomer Casellas – Isabel Esteve Cruella – Pere Grau Vacarisas – María José Lavin Guitart – Anna Saura Miarnau – Juan Manuel Soler Pujol – Daniela Turco – Joan Uriach Marsal – M^a. del Carmen Pous Guardia – Josep Colomer Maronas – Joaquim Uriach Torello

PALAU
DE LA
MÚSICA
ORFEÓ
CATALÀ

