Bozar

Caroline Shaw

Invitée d'honneur à Bozar

Caroline Shaw © Kait Moreno

Caroline Shaw : invitée d'honneur au Bozar

Bruxelles, le 12 septembre – Caroline Shaw est sans conteste l'une des compositrices les plus influentes du classique contemporain, fusionnant le style baroque, la pop et la musique moderniste en un tout idiosyncrasique. La polyvalence de Caroline Shaw est mise à l'honneur à Bozar avec une anthologie de son répertoire, des quatuors à cordes à la musique vocale en passant par des chansons avec Gabriel Kahane.

Cette saison, Bozar lui consacre un portrait à travers ses quatuors à cordes, son travail vocal et percussif ainsi que son amour de la musique ancienne. À trois reprises, elle sera présente à Bruxelles pour accompagner le Kamus Quartet (30.09.2024), Gabriel Kahane (12.03.2024) et Sō Percussion (26.11.2024). Découvrez l'invitée d'honneur de Bozar !

- Compositrice et musicienne américaine, Caroline Shaw est incontournable sur les scènes de musique contemporaine. Elle a notamment collaboré avec Kanye West, Beyoncé et l'auteure–compositrice–interprète espagnole Rosalía.

- En tant que compositrice, elle a été la plus jeune lauréate du **prix Pulitzer** (2013) pour sa composition *Partita for 8 Voices*. Le jury a salué cette composition comme « *une œuvre a cappella très raffinée et inventive qui embrasse de manière unique la parole, les chuchotements, les soupirs, les murmures, les mélodies sans paroles et les effets vocaux novateurs* »[1]

- En février 2024, Caroline Shaw a remporté son quatrième *Grammy*. Elle avait déjà remporté des *Grammy* en 2022, 2020 et 2014 et a été nominée six fois.[2]

- Caroline Shaw a composé la musique originale du documentaire « Leonardo da Vinci » de Ken Burns, la première fois qu'une musique entièrement originale a été utilisée dans l'un de ses films. Ce documentaire en deux parties sera diffusé en première les 18 et 19 novembre sur PBS. L'album sortira le 25 octobre 2024.

> *« J'aime être sur scène avec ma propre musique. C'est un contexte dans lequel je peux interagir directement avec les musiciens et apprendre de leurs idées. »*
> – **Caroline Shaw**

[1] *"A highly polished and inventive a cappella work uniquely embracing speech, whispers, sighs, murmurs, wordless melodies and novel vocal effects"*
https://www.pulitzer.org/winners/caroline–shaw
[2] https://www.grammy.com/artists/caroline–shaw/18118

Caroline Shaw © Kait Moreno

« De la pop à la musique ancienne en passant par l'avant–garde, Caroline Shaw s'imprègne des influences et les fusionne pour créer un nouveau son. Avec sa musique tout à fait unique, elle s'adresse à un public très varié et très large. Le concert de Roomful of Teeth : Partita for 8 Voices m'a époustouflé. Le prix Pulitzer qu'elle a reçu pour cette œuvre était inévitable, étant donné son don unique pour intégrer tous ces styles et techniques vocales dans une seule partition. »
– **Jeroen Vanacker**, *Head of Music* à Bozar

« Lorsque j'avais 22 ans, j'ai passé quelques mois à Bruxelles et je suis tombée amoureuse de la ville. Je suis venue plusieurs fois à Bozar à l'époque, bien sûr, c'est vraiment un endroit spécial. J'ai hâte que ma musique résonne dans ce bâtiment emblématique. »
– **Caroline Shaw**

Contact presse & information

Andries Bomans
Attaché de presse – Musique
andries.bomans@bozar.be
+32 471 66 00 06

Découvrez Caroline Shaw et ses œuvres à Bozar – Saison 2024–2025

30.09.2024	**Caroline Shaw & Kamus Quartet** *Beethoven, Desprez, Shaw*	Violoniste de formation, **Caroline Shaw** affectionne tout particulièrement d'écrire pour quatuor à cordes. Avec le **Kamus Quartet** finlandais, elle présente une sélection de ses œuvres les plus passionnantes.
08.11.2024	**'Belgian National Orchestra, Halls & Ferrández'**	Le violoncelliste espagnol Pablo Ferrández revient à Bozar ! Avec le Belgian National Orchestra dirigé par Matthew Halls, il interprète le Concerto pour violoncelle de Schumann. Également au programme: **Caroline Shaw – Entracte.**
21.11.2024	**'Roomful of Teeth'** *Shaw: Partita for 8 Voices*	En 2013, avec sa ***Partita for 8 Voices***, Caroline Shaw a remporté le Prix Pulitzer dans la catégorie musique, devenant ainsi la plus jeune lauréate de son histoire. Profitez de cette occasion unique de découvrir cette composition révolutionnaire interprétée pour la **première fois à Bruxelles** par le prestigieux *Roomful of Teeth*.
25.11.2024	**Meet the artist: Caroline Shaw**	Caroline Shaw s'entretient avec Nicky Aerts, journaliste pour Klara, sur le pouvoir de la musique.
26.11.2024	**'Caroline Shaw & Sō Percussion'**	L'ensemble de percussions Sō Percussion et la compositrice Caroline Shaw traversent l'Atlantique pour présenter l'album *Rectangles and Circumstance*. Cet opus succède à *Narrow Sea* et *Let the Soil Play Its Simple Part*, deux albums de 2021 récompensés par un ***Grammy Award***.
12.03.2025	**'Caroline Shaw & Gabriel Kahane'**	Caroline Shaw invite l'auteur–compositeur Gabriel Kahane pour une soirée unique dans un décor de club créé dans la salle Terarken. Ce que ces deux musiciens aiment par–dessus, c'est effacer les frontières entre le classique et la pop..
29.05.2025	**'Il Gardellino & Vlaams Radiokoor'** *Buxtehude, Pergolesi, Shaw, Thorvaldsdottir, Van Ness*	En réponse contemporaine au cycle de cantates *Membra Jesu Nostri* de **Buxtehude**, Caroline **Shaw** a écrit *To The Hands* et s'interroge sur notre rôle dans les blessures sociales d'aujourd'hui.

Caroline Shaw: *« Tout m'inspire, je ne manque jamais d'idée »*

La polyvalence de Caroline Shaw est mise à l'honneur à Bozar avec une anthologie de son répertoire, des quatuors à cordes à la musique vocale en passant par des chansons avec Gabriel Kahane. Rencontre avec une Américaine aux multiples talents !

Bon courage à qui tentera d'enfermer Caroline Shaw dans une catégorie. La compositrice américaine mêle pop, jazz et classique dans un langage musical unique. Sa polyvalence est d'ailleurs largement appréciée, comme en témoignent ses collaborations avec des stars classiques comme Anne Sofie von Otter et des artistes pop comme Rosalía.

Vous êtes active en tant que compositrice, violoniste et chanteuse. Ces univers semblent se confondre en permanence.
Caroline Shaw: « J'ai commencé le violon très jeune et, à l'âge de six ans, je composais déjà des chansons dans ma tête. À onze ans, j'ai reçu un cahier de musique dans lequel j'ai commencé à écrire toutes mes idées minutieusement. Pourtant, je l'ai longtemps caché, même à mes amis avec qui je jouais de la musique. Je ne connaissais pas de compositrice et je pensais qu'il était impossible de combiner l'interprétation et la composition. Aujourd'hui, bien sûr, je sais que j'avais tort et c'est probablement la raison pour laquelle toutes ces pratiques musicales sont fortement imbriquées en moi : je ne les vois jamais séparément. »

Vous chantez à Bozar dans pas moins de trois projets. Cela représente un certain investissement, n'est-ce pas ?
Shaw: « J'aime être sur scène avec ma propre musique. C'est un contexte dans lequel je peux interagir directement avec les musiciens et apprendre de leurs idées. On peut donc dire que je suis très impliquée, car je suis tout sauf une spectatrice. En outre, je trouve cela vraiment excitant d'introduire des genres plus populaires dans le monde classique. »

La manière de composer diffère-t-elle pour vous ? Je peux imaginer que l'approche n'est pas du tout la même selon qu'il s'agit d'une œuvre chorale, d'un quatuor à cordes, d'une collaboration avec un quatuor de percussions comme Sō Percussion ou avec le singer-songwriter Gabriel Kahane.
Shaw: « C'est vrai. La plupart du temps, je suis seule à mon bureau lorsque j'écris des œuvres pour des ensembles, mais une collaboration avec Sō Percussion exige beaucoup de dialogue avec les musiciens. Sur notre nouvel album Rectangles and Circumstance, il n'y a pas une seule pièce que j'aie composée entièrement seule. Nous avons tout écrit ensemble. Je reste la tête pensante

principale, c'est sûr, mais les mélodies, les rythmes et les harmonies proviennent de tous les musiciens qui ont collaboré à l'album. »

Une collaboration avec le phénomène espagnol de la pop Rosalía se déroule-t-elle de la même manière ?
Shaw: « Rosalía possède une personnalité fantastique. Elle ne se considère pas comme une compositrice, mais pour moi, elle en est une. De haut niveau, d'ailleurs. Lorsque nous travaillons ensemble, c'est elle qui décide des mélodies et des structures, et je me charge ensuite d'y intégrer les extraits choraux. C'est une collaboration équilibrée, d'égale à égale. »

Où puisez-vous le plus d'inspiration pour composer ?
Shaw: « Je dois dire que tout m'inspire, donc je ne manque jamais d'idées. (rires) Pour mon quatuor à cordes *The Evergreen*, par exemple, je me suis inspirée d'un arbre dans une forêt canadienne. En regardant l'arbre, différentes idées mélodiques et sons me sont venus à l'esprit. La musique classique est également une grande source d'inspiration. J'ai une playlist particulièrement longue, composée essentiellement de musique ancienne. En ce moment, je suis à nouveau obsédée par Le Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Le moindre changement harmonique dans l'une des miniatures peut déjà former l'élément de base d'une nouvelle composition.

Avez-vous un morceau de musique classique préféré ?
Shaw: « Pour être honnête, cela change constamment. L'année dernière, c'était sans doute An die Musik de Schubert. Le dernier morceau de Rectangles and Circumstance est d'ailleurs un arrangement de cette pièce. Les progressions d'accords de Schubert sont si particulières, si magiques, on dirait qu'elles contiennent un monde d'émotions. Longtemps, je n'ai juré que par La Flûte enchantée de Mozart, mais aujourd'hui, je n'arrive même plus à l'écouter. (rires) Elle a trop tourné en boucle. »

Vous écrivez beaucoup pour la voix et les cordes. Est-ce que ce sont les instruments qui vous tiennent le plus à cœur ?
Shaw: « Je me sens très proche des instruments à cordes et j'aime donc beaucoup écrire pour quatuor. C'est une formation pour laquelle il existe un répertoire incroyable. Cela m'enrichit beaucoup lorsque j'écris pour un ensemble capable d'une grande écoute mutuelle. L'écriture orchestrale offre bien sûr plus de possibilités en termes de combinaisons d'instruments et de timbres, mais je trouve parfois que le processus de construction, où chaque élément doit être parfaitement adapté à la structure, y est moins sincère. Selon moi, l'instrument le plus personnel est peut-être la voix, parce qu'elle me permet de m'exprimer à l'infini.

Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement ?
Shaw: « Je suis impliquée dans beaucoup trop de projets ! Parfois, j'ai déjà hâte d'être à la retraite. L'un de mes plus grands défis pour les années à venir est l'écriture d'un opéra pour le Deutsche Oper à Berlin, alors que j'avais pourtant dit

que je ne ferais plus d'opéra. J'ai également plusieurs commandes de composition et je continue à travailler sur notre groupe pop Ringdown avec ma partenaire Danni Lee. Mon plus grand rêve serait de réaliser un autre projet avec Rosalía. Et si, pour une fois, on met la musique de côté, j'aimerais consacrer plus de temps aux fleurs de mon jardin. »

C'est la première fois que vous vous produirez à Bruxelles. Connaissez-vous un peu la ville ?
Shaw: « Lorsque j'avais 22 ans, j'ai passé quelques mois à Bruxelles et je suis tombée amoureuse de la ville. Je suis venue plusieurs fois à Bozar à l'époque, bien sûr, c'est vraiment un endroit spécial. J'ai hâte que ma musique résonne dans ce bâtiment emblématique. »

Maarten Sterckx

Source: Magazine de saison Bozar '24–'25, pp. 59–62 ;
Publié le 26 août 2024.