Katia & Marielle Labèque

PRESS

English Press

- Quotation
- Cleveland.com / Zachary Lewis Dec. 08, 2023
- Newyork Classical Review / A bracing Dessner concerto / David Wright 02.12.23
- Bachtrack / Bychkov and the Labèques give New York premiere of Dessner concerto / David Wolfson 01.12.23
- NYTimes / New York debut of Bryce Dessner's evocative Concerto for Two Pianos / Oussama Zahr 01.12.23
- Cadenza NYC / REVIEW: Labèque Sisters Join Sensuous and Boisterous NY Phil / Brian Taylor 30.11.23
- SFCV / Electric Fields Takes the Audience on a Cosmic Journey. 20.11.2022 by Jim Farber
- SFCV / The Labèque Sisters: Playing Together and Always Discovering Something New, 08.11.2022 by Victoria Looseleaf
- NY Times / Nico Muhly's «In Certain Circles» a freedom born from confidence, April 28, 2022
- Slippedisc / London Orchestra dances with Enfants Terribles and bits of Glass, 22.10.2021 by Norman Lebrecht
- S&H / The Labèques and everything Philip Glass were the highlights of this Philharmonia performance, 22.10.2021 by Colin Clarke
- The New York Times / These Sisters Have Transformed the Piano Duo. 25.10.2020 by Roslyn Sulcas
- Bachtrack / Labèques make a persuasive case for rare Bruch in Cleveland, 11.05.2019
- Cadenza / REVIEW: Labèque Sisters, New York Philharmonic, and a Hero's Life, 04.05.2019
- Evening Standard / Minimalist Dream House review: Rock meets classical as Thom Yorke's otherworldly vocals return, Apr 10 2019
- The Guardian / Minimalist Dream House Review – Thom Yorke Joins Labèques For Flamboyant, FX-infused Miniatures, Apr 10, 2019
- Pitchfork.com / Thom Yorke's Contemporary Classical Debut Is a Daring Triumph: Live Review, Apr 8, 2019
- Bachtrack / LA Phil returns home, licks wounds, soldiers on / By Laurence Vittes, 15 May 2018
- Classical Voice - Mother's Day with Mother Goose and Labèque Sisters - 14/04/2018 by Truman C Wang
- Chicago Tribune - Max Bruch's Concerto for Two Pianos and Orchestra - 03/05/2018 by John von Rhein
- Chicago Symphony Sounds and Stories / APRIL 11, 2018 by Kyle MacMillan
- NEW YORK TIMES (26/09/2017) / Review: Philip Glass Comes, Finally, To The New York Philharmonic
- Christopher Johnson / Review: NY Philharmonic Opens Its Season With Mahler and Glass... / Sept 25, 2017
- Tour Age Of Enlightenment & Simon Rattle
- The Telegraph / A touchingly personal sonic postcard of two sisters' lives - review by John Allison
- The Guardian / Prom 18: BBCSO/Mozart/Labeque 31 july 2015
- San Francisco Classical Voice / Katia and Marielle Labeque: Four Hands, Singular Harmony by Lisa Houston
- Financial Times / The Labeque Sisters, Queen Elizabeth Hall, London – review / by Hannah Nepil
- Labeque Sisters Duo Piano Performance / Davies Symphony Hall, San Francisco April 7, 2014

- Financial Times / Minimalism at 50, Kings Place, London by Andrew Clark
- Los Angeles Times / Magnificient Mozart by Mark Swed
- HI-FI / Interview Katia Labeque by Jason Kennedy
- The Daily Telegraph / Sister Act in perfect harmony by Ivan Hewett
- The Guardian / Portrait of the artists by Laura Barnett
- The Times / The Piano-Playing Labeque Sisters by Igor Toronyi-Lalic

Deutsche / Österreichische Presse

- DerStandard.at / Konzerthaus: Die unverbindliche Perfektion der tschechischen Philharmonie / Daniel Ende 31.05.2021
- WienerZeitung.at / Tschechische Philharmonie: Wandernde Rhythmen, 31.05.2021
- Leipziger Volkszeitung / Katia und Marielle Labèque mit Strawinsky, Debussy und Glass im Gewandhaus, 13.04.2019
- Elphi: Thom Yorke spielt mit Geschwistern Labèque / 11.04.2019
- Tageblatt (AU), Alain Steffen, 14 March 2019 Salzburg
- BRYCE DESSNER CONCERTO / 18.06.2018 / Dresdner Neueste Nachrichten, Sächsische Zeitung
- Hamburger Abendblatt (DE), vom 06.06.2017 / Klavier im Doppelpack / Ravel Bolero
- Hamburger Abendblatt (DE), vom 25.08.2017 / Baskische Klänge, ein Glücksfall im SHMF-Programm
- WeltN24 (DE), vom 25.08.2017 / Verwunschene Klangwelt
- Kulturport.de, vom 26.08.2017 / Roots – Katja und Marielle Labèque zum Schleswig-Holstein Musik Festival in der Laeiszhalle
- Flensburger Tagesblatt (DE), vom 26.08.2017 / Piano-Feuerwerk und entfesselte Basken
- Kieler Nachrichten, vom 26.08.2017 / Federleichte Schönheit

Stampa Italiana

- Corriere della Sera / "La Lettura", di Mauro Covacich, 24.11.2019
- IO DONNA / "Abbiamo un piano in comune", 31.08.2019
- Il Messaggero / 20-03-2019 / Sorelle Labèque: «Da Santa Cecilia a Thom Yorke, le sfide al piano»
- Amadeus / Due Sorelle / Dicembre 2015
- Elle / Sorellanza in stato di grazia / Rhapsody in Blue
- Musica n 199 Intervista di Franco Soda “Lo stesso respiro: due identita diverse”
- La Republica / R2 Cultura / La misteriosa alchimia di due pianiste
- Corriere Della Siera / Pretre : “Due sorelle perfette”
- La Republica / Il grande Pretre con il duo pianistico della sorelle Labeque
- Il Sole 24 Ore / Le sorelle del fusion con Marella Caracciolo
- Panorama / Il bolero segondo con Lorenzo Arruga
- Nel fuoco della musica con Franco Soda
- La Repubblica / Sorelle fusion tra Bach el Beatles

Presse Française

- Resmusica / Les Labèque en ambassadrices de la Trilogie Cocteau de Philip Glass / Jean-Luc Clairet 17.05.2024
- Telerama / Katia et Marielle Labèque concluent en beauté leur triptyque dédié à Cocteau / Sophie Bourdais 11.05.2024

- Le Monde / Avec Philip Glass, la présence maximale d'une musique minimale / Bruno Lesprit, 05.03.2024
- Liberation / Katia et Marielle Labeque Soeurs de son / Eric Dahan, 04.03.2024
- Le Monde / Répertoire à deux pianos / Renaud Machart 13.04.2023
- Pianiste / Grand Entretien, Octobre 2021
- Classica / 5 etoiles dans Classica, 25/02/2021
- Le Figaro - Le Mouvement Perpétuel Des Sœurs Labèque 08.01.2021
- Classica, N°220 - Mars 2020
- ResMusica / Le minimalisme réjouissant de Dessner et des sœurs Labèque, 02.06.2019
- Grazia / On y était : Minimalist Dream House, le concert des sœurs Labèque et de Thom Yorke, 09.04.19
- Vanity Fair / 09.04.19 / Comment Thom Yorke Et Les Sœurs Labêque Ont Fait Chavirer La Philharmonie
- Les Inrockuptibles - 08.04.19 / Thom Yorke dévoile un titre inédit à la Philharmonie de Paris
- Pianiste / Octobre 2017
- Culture - Next / Le «Sacre» des Labèque décembre 2016
- Classica / Les Soeur Labeque font une maximun / Minimalist Dream House
- Liberation / Labeque, un max de minimalisme. / par Eric Dahan
- Le Monde / Tour Age Of Enlightenment & Simon Rattle/ Theatre des Champs-Elysees - Paris
- Le Monde / Katia et Marielle Labeque "Le piano pluriel" par Renaud Machart
- Le Monde / Les Labeques magnifiques. La 65° quinzaine de St Sebastien par Renaud Machart
- Classiquesnews.com / Deux Pianos, deux soeurs... par Benito Pelegrin

Prensa Español

- Mix "Tour Czech Philharmonic Espana", 08.2022
- Codalario.com - 23/03/2022, Crítica: Recital de las hermanas Labèque en la sociedad filarmónica de Castellón / Antonio Gascò
- Scherzo.es - 20/05/2021, Las Labèque: ¡qué maravilla! / Rafael Ortega Basagoiti
- Ritmo.es - 20/05/2021, Katia y Marielle Labèque: vigor y color / Germán García Tomás
- El Correo, 20 Febrero 2020, Elena Sierra (entrevista)
- Prensa Teatro Colon, Octubre 2019 / "Precisión y gracia supremas"
- La Nacion / Las hermanas Labèque estrenan en el Colón una pieza de Thom Yorke / A. Lingenti / 9.10.19
- Prensa Teatro Colon, Octubre 2019 / Katia y Marielle Labèque en el Colón: una potente interpretación de una obra escrita a su medida
- Tiempo de Musica / Máximo impacto / Octubre 2019
- Tiempo LIbre / Piano al Cuadrado / por Mario Cordova / 24.10.2019
- La Tercera / Katia y Marielle Labeque: Hermanas y socias en la musica / 5.10.2019
- Teatro Colon, Octubre 2019 / Entrevista.
- El Diario Vasco / "Conexion Ravel" / 18/04/2018
- El Pais / Intensa dualidad
- El Mundo / "Nuestra relaciòn es misteriosa y bella"
- Hola / El universo de Las hermanas Labeque, el mejor dueto del mundo

- ABC.ES Edicion Toledo / Espectaculares la hermanes Labeque / por Antonio ILLAN 25/03/2014
- El Pais / Prodigiosas Labeque: Musica en la sangre

English Press

“These sisters have transformed the Piano Duo”

THE NEW YORK TIMES

“Whether Mozart or Stravinsky, their musical line always sounds as if its being woven for the very first time... But the illusion of improvisation is the genius of their performances. In all their recordings there is a deceptive sprezzatura that is born of throwing the preparation to the winds and hanging onto each each others ears.”

THE TIMES

“Rarely has the weft and warp of the score been so realized, its question-and-answer dialogue with such perfect (and natural) even-handedness.”

GRAMOPHONE

“The best piano duet in front of an audience today.”

NEW YORK TIMES

“The French sisters who over 20 years have revolutionized music for two pianos and four hands.”

CLASSICAL CD

“Katia and Marielle Labeque have led the field in more than 20 years of classical and jazz piano duo playing.”

PIANIST

“Labeque sisters, the most visible piano duo on the planet.”

NEWSDAY

“The most celebrated of piano duos.”

CLASSIC FM

“If duo pianists are required, who else but the Labeque sisters, Katia and Marielle.”

THE NEW YORK SUN

“So much glamour and charm surrounds the Labeque sisters, it’s hard not to drown in misty-eyed admiration.”

HARPERS & QUEEN

“They performance was a knockout! Katia and Marielle Labeque, the mop-maned French sisters who have made a specially of the repertoir for back-to-back pianos, combining familiar fare with a dazzling rarity, delivered it all with a welcome blend of theatricality and affection.”

SAN FRANCISCO CHRONICLE

“There were sophisticated and mischievcus tributes to Mozart and to Satie. And then the masterwork of the evening: Stravinsky’s Concerto for two pianos, as competitive as the Mozart had been co-operative, and as dense and rigorous as the Satie had been laidback. It was as brilliant in execution as it was invention.

THE TIMES

cleveland.com
COVERING NORTHEAST OHIO

Dec. 08, 2023, 11:53 a.m [extract]
By Zachary Lewis.

The wait was worthwhile. Martinu places virtuoso demands on both soloists, but to no one's surprise, the Labeques exhibited total command, delivering a performance that was thrilling on every level.

Undaunted by vividly percussive music in near-constant motion, the pianists connected with their listeners viscerally, by means of sheer force. And yet they also did so together, as one, generating a single thread of bright, sparkling sound.

Bychkov and the orchestra entered the fray most compellingly in the adagio, complementing a glistening rhapsody with a brooding meditation all its own. Had the Labeques offered an encore, a repeat of this movement would have been welcome.

https://www.cleveland.com/entertainment/2023/12/cleveland-orchestra-rewards-patience-on-2023-classical-season-finale.html

New York
CLASSICAL REVIEW

A bracing Dessner concerto

David Wright December 2, 2023 [extract]

In between, the piano duo of Katia and Marielle Labèque, going strong more than 50 years into their performing career, teamed up with a youngish composer who is literally a rock star in Dessner's Two-Piano Concerto, a concise piece of Rachmaninoff-like athleticism, with nods toward Les Six, Prokofiev, and Philip Glass. (Glass also composed a concerto for the Labèques, which sounds nothing like this one.)

photo by Chris Lee

With two massive pianos forming a sort of orchestra of their own, and the composer often using his orchestral forces sparingly, the traditional David vs. Goliath concerto dynamic was replaced with something more collaborative, where even the pianists' flying fingers, their evanescent chords and hammer blows in the bass, seemed less about displaying their prowess than about contributing to the overall soundscape.

But prowess there was anyway, in playing as colorful and delightful as the pianists' matching metallic-striped gowns. The composer's never-ending quest for novel, percussion-spiced orchestral textures completed the picture.

https://newyorkclassicalreview.com/2023/12/a-bracing-dessner-concerto-and-freshly-vital-rachmaninoff-from-bychkov-philharmonic/

Bychkov and the Labèques give New York premiere of Dessner concerto

David Wolfson - December 1, 2023 [extract]

[...] Bryce Dessner's 2017 Concerto for two pianos, composed for – and performed here in its New York premiere by – the legendary duo Katia and Marielle Labèque, is a terrific piece of music, engaging and appealing. At the beginning, a simple four-note motif gives the listener a handhold, while layers of complexity and fascinating detail arise from and around it. The musical language is eclectic, but coherent. There's a huge debt to mid-career Steve Reich, and I heard moments that recalled George Crumb (a dissonant filigree over a quiet chorale) and Dave Brubeck (an extended section in the same irregular meter as Blue Rondo à la Turk). An extended riff from the snare drum evoked Dessner's parallel life in pop music, as a member of the indie-rock band The National.

photo Chris Lee

It's often more like a concerto for orchestra – if an orchestra had a piano section – than simply a showcase for its soloists. Bychkov's deft, meticulous handling of the score stood in marked contrast to what we'd heard previously. Dessner gave the Labèques challenges ranging from ghostly half-pedaled memories to repetitive grooves and violently physical chordal attacks, all of which they delivered compellingly, anchoring the piece but not dominating it.

https://bachtrack.com/review-bychkov-katia-marielle-labeque-dessner-rachmaninov-new-york-philharmonic-november-2023

The New York Times

New York debut of Bryce Dessner's evocative Concerto for Two Pianos

Oussama Zahr - December 1, 2023 [extract]

[…] On Thursday, the New York Philharmonic gave the New York premiere of a double piano concerto by a pop artist with classical and indie rock credentials. With the composer in attendance, the piece, lovingly crafted to show off the evening's soloists, Katia and Marielle Labèque, had a strong claim as the evening's centerpiece.

Bryce Dessner a founding member of the rock band the National, who has a master's from the Yale School of Music and is a Grammy winner in rock and classical categories. The Labèque sisters' recording of his Concerto for Two Pianos reveals an evocative, neatly conceived work that uses contrast to build momentum across three movements.
Dessner, who closely studied the Labèques' repertoire, throws all manner of writing at the pianists, who play cascading figures in canon, stuttering syncopations, gently articulated polyrhythms, jabbing chords and twinkling starbursts of notes. The orchestra, mesmerized, follows their lead. The winds copy the arching shape of the piano's dreamy chord progressions, and the low strings and brasses double the piano's bass stabs.

On Thursday, the Labèque sisters played with typical precision, carving out figures from the orchestral fabric with a scalpel. They found flair in clarity; long-breathed lines flowed evenly, and the interplay between the piano parts — whether layered atop or responding to one another — had athletic grace. In the second movement, Katia played notes on high like a smooth, confiding whisper, and Marielle lashed out percussively. They make collaboration sound like an instinctive mind meld.

Full article:
https://www.nytimes.com/2023/12/01/arts/music/bryce-dessner-new-york-philharmonic-review.html

Cadenza
NYC

REVIEW: Labèque Sisters Join Sensuous and Boisterous NY Phil

Brian Taylor - November 30, 2023 [extract]

[...] The Labèque sisters are superstars in the world of duo piano, and Dessner's Concerto for Two Pianos is an important addition to the limited repertoire featuring two solo pianos and orchestra. Consistent with the current Zeitgeist's flavor de jour, Dessner's aural tapestry is a close relative of the output of post-minimalist John Adams (with Stravinsky's Rite of Spring contributing ancestral DNA).

Dessner's approach to writing for two pianos versus orchestra (plus ample percussion) is almost concerto grosso: the paired pianists provide more in the way of glue and texture than melody. His harmony is familiarly tonal, but he relishes dissonance and tension, and dances with a visceral rhythmic playfulness. He seems to enjoy turning harmonies upside down, and bouncing them around, examining how they reflect light.

Photo by Chris Lee

The three continuous abstract movements could be an emotional underscore for modern life's anxieties. The Labèque sisters, a force of nature dazzling in colorfully iridescent gowns, deftly navigated the athletic piano parts, volleying and taking punches at their keyboards, like tennis champions on the court.

Full article:
https://www.cadenzanyc.com/home/2023/12/1/review-dessner-nyphil-labeque-bychkov

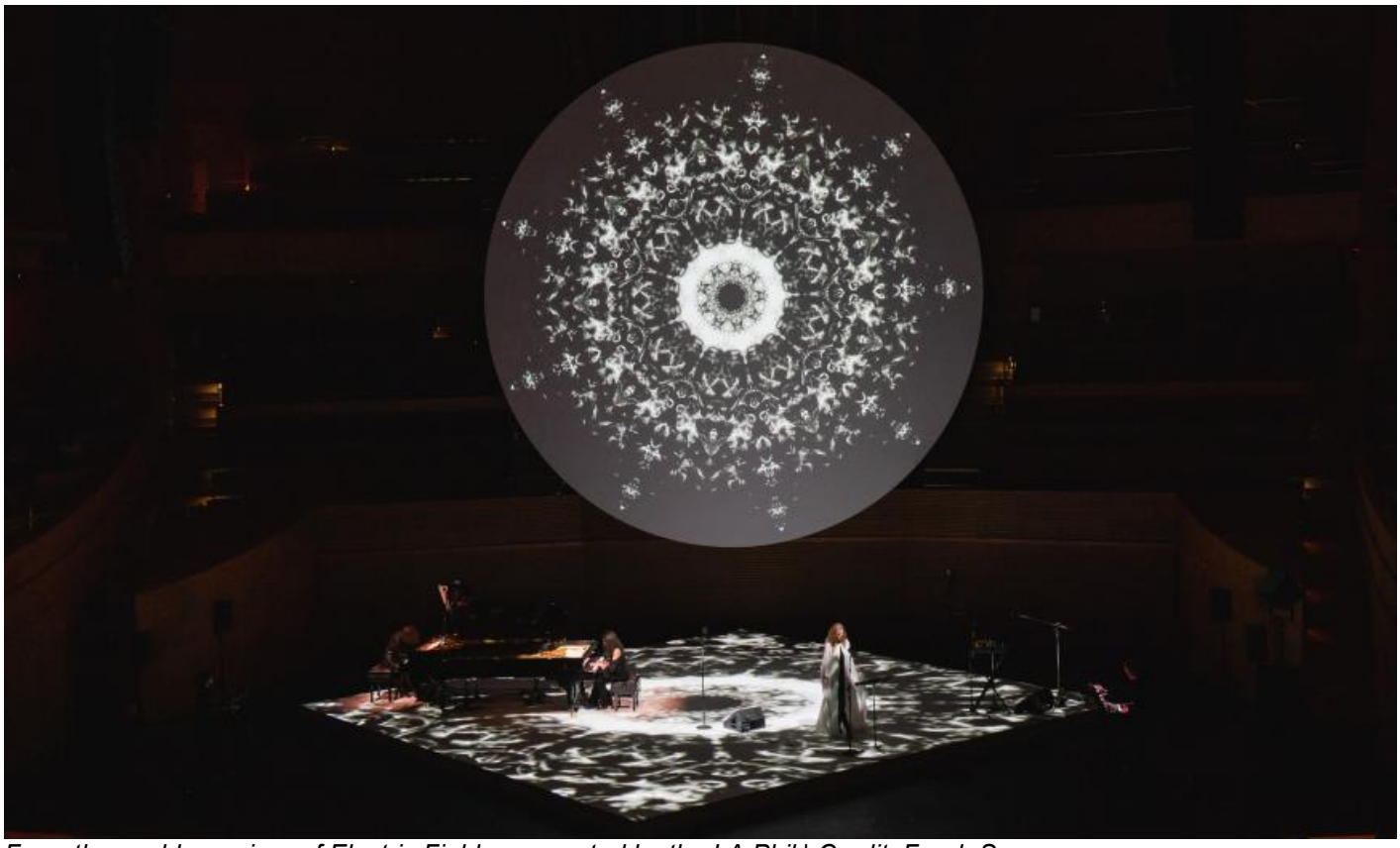
CLASSICAL VOICE
Concerts - Artists - Critical Reviews

Electric Fields Takes the Audience on a Cosmic Journey

Jim Farber on November 20, 2022. (extract)

Composed by David Chalmin and Bryce Dessner for the pianists Katia and Marielle Labèque, the work gracefully reveals itself as a 70-minute immersive experience led by the glittering vocal stylings of soprano Barbara Hannigan as a musical time traveler.

Directed by Netia Jones, with bold black-and-white graphic projections by Lightmap, the work directly references the concept of string theory — whereby an intersection of the space-time continuum along an infinite number of interstellar strings might allow the distant melodic voices of three women composers (Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi, and Francesca Caccini) to make their way from the Middle Ages and the Baroque to today.



From the world premiere of Electric Fields, presented by the LA Phil | Credit: Farah Sosa

As the audience entered the hall, what it saw was an enormous luminous ring projected above a white square stage and two intertwined black grand pianos. As the lights dimmed, the Labèques entered and took their places facing one another across the dual keyboards. They were joined by Chalmin at a console where he could modulate and control the electronics that play a significant role in the score. But the most striking figure was Hannigan draped in white from head to toe as if to reflect the nun's habit that Hildegard might have worn in her role as magistra (mother superior) of her order in 1136.

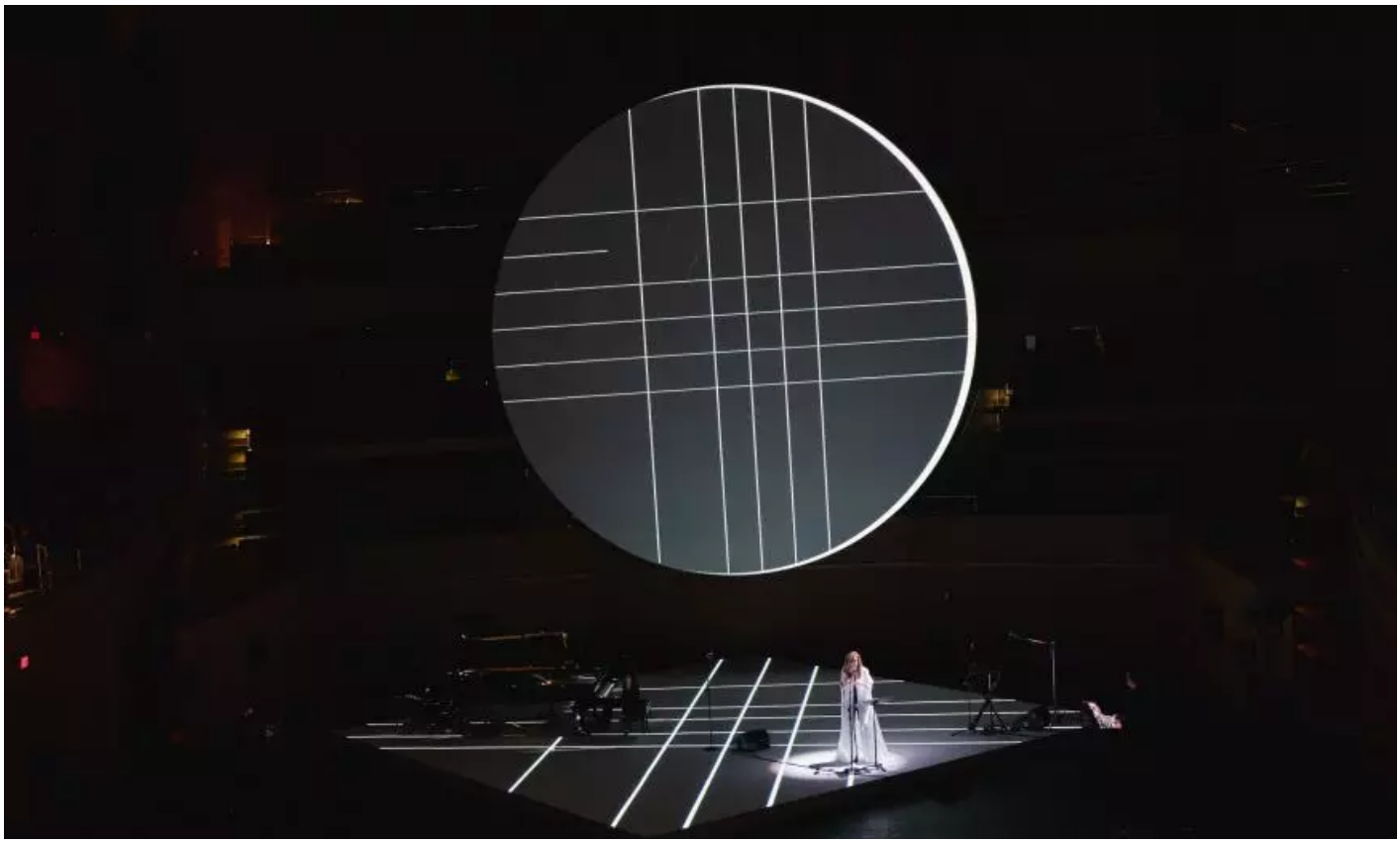
Then, with a low resonating tone, like the radiating sonics from some distant pulsar, the glowing ring became a time portal, revealing an endless vista of billowing and wisping clouds. The pianos

entered with a series of lightly fingered dovetailing phrases, distinctly reminiscent of Philip Glass. What we were hearing was “O nobilissima viriditas,” the Latin text by Hildegard, to music by Dessner.

In contrast, Hannigan’s crystalline vocal lines were inspired directly by Hildegard’s sacred antiphons, which illuminate the composer’s ecstatic, mystical relationship to the cosmos — a revelation she described (following her first vision at the age of 3) as “The Shade of the Living Light.” This was “O virga mediatrix,” the text and music by Hildegard, with additional music and electronics by Chalmin.

From the world premiere of Electric Fields, presented by the LA Phil | Credit: Farah Sosa
Although the work is conceived as a single movement, it has many chapters under headings like “Research 1, 2, and 3,” in which the two pianos and the interaction between the electronics and Hannigan's vocal lines take on multiple personalities — at times eruptive and percussive, at others serene, meditative, and introspective.

The through line is always given to Hannigan, the work’s melodic star guide and channeler of the past. And there are many times when the electronics are used to phase-shift, modulate, and echo her voice, making it even more spectral. Her words (Hildegard’s words) are also at times projected. “I am the height and the depth, the circle and the descending light.”



From the world premiere of Electric Fields, presented by the LA Phil | Credit: Farah Sosa

A consistent theme is the yin-and-yang relationship between the macro — the infinite expanse of time and space — and the micro — where infinity can be seen in the spirals of a seashell. There are passage when the music expresses grandeur, while other moments are fragile, minute, and fleeting. This perception is particularly well expressed in the Baroque musicality of Strozzi’s “Che si può fare.” What we read: “These harmonics are the language of the soul and instruments of the heart.”

Netia Jones, David Chalmin, Barbara Hannigan, and Katia and Marielle Labèque after the world premiere of Electric Fields, presented by the LA Phil | Credit: Farah Sosa

The visual duality of black and white is constant in the projections and most dramatically expressed when Hannigan sheds her celestial white habit to become the lady in black. But there is never an indication that this is a tale of good versus evil. As Hildegard observed in her visionary way, “Humanity, take a good look at yourself. Inside, you’ve got heaven and earth, and all of creation. You’re a world — everything is hidden in you.”

“Spiral Arpeggios,” text (“Lingua ignota”) by Hildegard and music by Dessner, evolved to the concluding “Final Chant,” to music by Hannigan and the gradually disappearing electronics of Chalmin.

Electric Fields is a fascinating journey of outward and inward reflections, of cascading piano lines, and of interstellar, Forbidden Planet electronics, all melded to psychedelic mandala projections.

https://www.sfcv.org/articles/review/electric-fields-takes-audience-cosmic-journey

CLASSICAL VOICE
Concerts - Artists - Critical Reviews

The Labèque Sisters: Playing Together and Always Discovering Something New

Victoria Looseleaf on November 8, 2022.

If there's anything siblings Katia and Marielle Labèque can't do in the two-piano field, nobody's told them yet. Indeed, during the course of a career spanning more than 50 years, the classically trained Labèque sisters have also forayed into the worlds of Baroque and jazz, as well as taking deep dives into experimental and modernist genres. As for commissioning scores, they continue to expand the piano-duo repertory, having worked with composers Thomas Adès, Osvaldo Golijov, and the late Louis Andriessen, to name a few.

With their latest piece, Electric Fields, which has its world premiere at Walt Disney Concert Hall Nov. 15, the sisters again tackle new musical territory. Billed as an immersive multimedia concert inspired by the works of Hildegard von Bingen and by the Baroque-era compositions of Barbara Strozzi and Francesca Caccini, Fields is composed by the duo's longtime collaborators, electronic musician David Chalmin and Bryce Dessner of the National. Designed and directed by Netia Jones, with projections by Lightmap, the work also features the lush sounds of soprano Barbara Hannigan.

Now 72 and 70, respectively, Katia and Marielle were born in the Basque region of France and were first taught piano by their mother before attending the prestigious Paris Conservatory at the young ages of 13 and 11. Before graduating in 1968, an encounter with Olivier Messiaen, who was teaching there at the time, led to the sisters recording the composer's 1943 work for two pianos, Visions de l'Amen.

This then led to the siblings working with the likes of Luciano Berio, Pierre Boulez, and György Ligeti. But it was 1980 when the Labèques exploded onto the international scene with their original two-piano arrangement of George Gershwin's Rhapsody in Blue. It sold half a million copies and launched the pair's American career, and there's been no stopping them since.

Having appeared with the most celebrated orchestras of Europe and America, led by conductors including Gustavo Dudamel, Simon Rattle, and Esa-Pekka Salonen, the glamorous French sisters formed their own label, KML Recordings, in 2007 and continue to collaborate with top-tier composers. Among them are Philip Glass, who called the Labèques "tremendous. They're great performers, and great interpreters."

In a recent Zoom conversation with the sisters, in Germany for performances of Nico Muhly's In Certain Circles, which premiered in Paris in July of last year, SF Classical Voice covered a range of topics. From their commitment to and love of new music to talk of the R-word and what their criteria are for commissioning new works, Katia and Marielle Labèque continue to raise the musical bar.

Everybody was impacted by COVID, and Electric Fields was originally set to premiere in October of 2020. What was the genesis of the work, and can you talk about it being inspired by Hildegard von Bingen, Barbara Strozzi, and Francesca Caccini? Why these three women composers?

KL: The idea went from a conversation that started in 2018. We were looking for some composer who could be adapted with an electronic, modern treatment and, in fact, the music goes best with electronic and modern. We looked at [Robert] Schumann, but it does not work. The essence of a Baroque composer, or even an ancient one like Hildegard, was so perfect because it speaks to your imagination, so you can build up quite a lot of things.

Hildegard's music plays with silence, with meditation, and Barbara [Hannigan] wanted to improvise with David [Chalmin]. She came early in the morning and was totally seduced and wanted to build something. At the same time, we also wanted to create something altogether, a mix of acoustic instruments, not only electronic music.

ML: To work with Barbara, she is an extraordinary artist. She's doing so many kinds of things while we are building this project. It was started with David and Barbara, [and] we were supposed to do a concert, but it was canceled because of COVID. We listened to so much music which is good for her voice and which is quite beautiful, but it's very classical Baroque, and then she does whatever she wants.

KL: She goes wild; she's an amazing stage animal.

It seems as if Hildegard, who was also a mystic, philosopher, and poet, was light years ahead of her time.

KL: Not only was Hildegard an amazing composer but also a figure of women's power. She was the first to speak with the Pope and propose that nuns would have their own convent. Nuns were servants of the priests, and she was the first to fight for freedom of women.

She also wrote an amazing book about plants and how to treat yourself with plants and all this science. Her book is a reference for people who want to be treated to a natural thing. For instance, I go totally in this way: I like to know which plant can treat and help [and] the same for essential oils, and Hildegard was doing that in the 12th century. We don't want to do a gender project, but still it's based on a woman who had the most courage, a woman who fought for independence and freedom for women.

ML: We wanted to add some other women composers [since] our sisters didn't have the chance to express themselves. Fanny Mendelssohn, maybe, but much before her Barbara Strozzi was very well known and Francesca Caccini, so we used some of their music.

Had you worked with director Netia Jones before, and how did that come about?

KL: We knew we didn't want to do a recital, not a normal piano and voice and mix of songs and all that. [Los Angeles Philharmonic Chief Executive Officer] Chad Smith suggested Netia. I think that was great because she's another very strong woman [and] is wonderful to work with. Immediately we got on so well when we met her in 2019. She's such an inspiration, and I know she will build something beautiful.

Most of the time for classical concerts — except in L.A. — they give you lighting, but there's no research of lighting because they mostly don't do that in classical venues. And we know [that] if it doesn't work in L.A., it doesn't work.

ML: That was great for the first time to work with a stage director [because] we're telling a story, but in a different way of presenting. All our life we have been playing concerts, and it's great, but for this time, it's something else. It's about teamwork [where] each of us brings something. We have different roles, but we're all as important.

What will the live video feed and mapping projections look like?

KL: That's a good question. Sometimes Marielle has a solo with Barbara, and in the beginning we improvise. The pianos will be treated at the beginning, [but] we don't even know what it will look like. Netia's working like crazy; she's sending us messages, and we've seen some drawings which are spectacular — like the way she wants the piano to be and the way to build the stage.

ML: It's difficult to describe, [but because] the music from David and Bryce is very different, it's more in the creation of sounds, and all that is changing every day. The score from Bryce is more precise and with David not so much, but he can do everything.

Not knowing what the concert will look like sounds scary since the performance is fast approaching.

KL: That's not scary, that's exciting. We totally trust Netia. And David, for us he's like a sorcerer, so magical, mysterious. We do know the stage is divided like a square inside the stage, and we are on the side of the square, [and] Barbara will be moving. At the edge [that's] not part of the stage, one part is David, the other is Netia.

There's also the issue of wardrobe. In truth, you gals were the first to wear the coolest haute couture on the concert stage, decades before Yuja Wang and her micro-minis and Louboutin stilettos. What will you be wearing at Disney Hall?

ML: I always hesitate; I will ask Netia.

KL: It has to be very simple for this. Netia has created something for Barbara, but she trusts us to bring whatever we want. She did ask us to wear something black, [so] we are not going to wear red dresses with paillettes.

Because your focus in recent years has been on music written expressly for you, what are your criteria when commissioning a work?

ML: We strangely enough don't talk about anything. We just trust the composer.

KL: We need to love the composer, and we trust them to write what we feel. We're in Dusseldorf now to play the Nico Muhly [concerto]. We didn't ask anything. We did the same with Bryce — did you ever think about writing for two pianos? It has to do with friendship, admiration, esteem. We admire Bryce so much.

You also have an ongoing relationship with Philip Glass. He wrote his 2015 Double Concerto for Two Pianos and Orchestra for you, which was premiered at Disney Hall, and in 2020 your recording of his newly arranged two-piano adaptation of his opera Les Enfants Terribles was released.

KL: With Philip, we loved his music, we never asked him for anything special, but he always manages to write something special. We would never dare to say, "Write me something like that." We're working on a project of the [Jean] Cocteau trilogy. Philip wrote three operas, La Belle et la Bête [1994], Orphée [1993], and Les Enfants Terribles [1996], and we have commissioned Michael Riesman [music director of the Philip Glass Ensemble] to adapt La Belle and Orphée for this project. In Paris in 2024, we'll do all three operas in one evening. We'll also have a stage director working on the lighting and the setting.

I'm there! Seriously, what's your secret to success as performing siblings?

KL: Our secret? We had a lot of discussions about this. I really don't know. We love each other, we've been together for so long, and music has brought us even closer together. We enjoy doing what we do, and I suppose the audience feels that also. Trying to bring new projects, that's kept us

alive. We're at the age now when artists are playing the same repertory, and we do the total opposite.

ML: It's something we just work together, so there's no competition. It's too late for that, I think. It's a pleasure to do things, to do new ideas, to find new music. Especially my sister, she loves to discover new things [and] has this amazing energy.

I almost hate to bring this up, but do you ever think about retiring?

KL: Maybe in a few years — as I touch my head and hope to play as much as I can. We won't be able to play forever, but when we started to play piano duets, it was a little bit forgotten. America was the champion of piano duets, but none were around at this time. It was difficult, but we're so happy that we had this chance to play with all the best orchestras in the world.

ML: At the end, what keeps us going is making things happen, the desire to be with musicians onstage. If you lose your desire, you're lost in life.

KL: But there's no sadness about not playing forever. We had already an amazing life, amazing careers. We hope to play as long as possible, but life will be deciding for us. If we are not playing piano, we have to be very, very old. We hope to be able to play, but once we aren't able to play, we'll only be reading and watching movies.

Victoria Looseleaf is an award-winning international arts journalist who covers dance, music, theater and the visual arts. Publications she has contributed to include the Los Angeles Times, The New York Times, and KCET Artbound. Her children's/coffee table book, Russ & Iggy's Art Alphabet, was published by Red Sky Presents. In addition, Looseleaf co-founded the online magazine ArtNowLA.

https://www.sfcv.org/articles/artist-spotlight/labeque-sisters-playing-together-and-always-discovering-something-new#

The New York Times

Nico Muhly's « In Certain Circles » a freedom born from confidence

NY Times : April 28, 2022 (extract – link to full version below)

Jaap van Zweden, flanked by the Labèque sisters, Marielle, left, and Katia, performing Nico Muhly’s “In Certain Circles” at Carnegie Hall.

"A concerto for two pianos and orchestra, "In Certain Circles" was written for the sisters Katia and Marielle Labèque, who performed the world premiere in Paris last year and returned to the work with New York Philharmonic at Carnegie Hall"

"Muhly became classical music's darling. He worked with Philip Glass and Björk. There were profiles in the media and plenty of commissions, including the film score for "The Reader," and a full-scale opera, all by the time he was 30 years old."

"In Certain Circles" is something more. It's moody too, but there's a freedom born from confidence that makes it satisfying. Muhly develops musical ideas ….like Debussy, he seems motivated by the sounds of the instruments themselves. They tell him where to go. »

"The Labèque sisters favor rhythmic precision and quick, sharp action — a solid way to achieve clarity in the double piano repertory — and they use dynamics to define phrases. "

Read the full Article:
https://www.nytimes.com/2022/04/28/arts/music/new-york-philharmonic-nico-muhly-review.html

SLIPPED DISC
THE #1 CLASSICAL MUSIC NEWS SITE

London Orchestra dances with Enfants Terribles and bits of Glass

Norman Lebrecht October 22, 2021
from: slippedisc.com

The latest in our series of reviews by Alastair Macaulay of the Philharmonia's 75th anniversary year captures last night's concert of unequals: Philip Glass and John Adams:

Philharmonia Orchestra and the Labèque Sisters; Glass and Adams 2021.x.22
by Alastair Macaulay

Even so, Glass remains a central figure in the music of our time; it's good that his work is included in the Philharmonia Orchestra's Human/Nature season this autumn….

It was for these two famous Labèque sisters that Glass composed his "Double Orchestra for Two Pianos and Orchestra" (2015), and for them that his longterm collaborator Michael Riesman created, in 2020, the "Les Enfants Terribles Suite" from Glass's 1996 opera. This revised program was not all-Glass: it now ended with the "Doctor Atomic Symphony" by another minimalist, ten years Glass's junior, John Adams.

Glass's "Prelude to Akhnaten" (1982-1983), the oldest and most familiar item of the programme, opened the program. This will always be a perfect example of Glass style: there's real poetry in its recyclings, its changes of pulse, its ancient-and-modern soundworld, its intimation that we're hearing the inexorable workings of history.

The "Enfants Terribles Suite" that followed proved, to my surprise, the evening's masterpiece. ……Glass's complete "Enfants Terribles" – the second of three Glass works based on Jean Cocteau creations – is a danced chamber opera (1996). Having never seen it, I now long to – and yet could it equal the intimate beauty of Michael Riesman's two-piano suite? The Labèques played it with devout objectivity. While each section illustrates the moods and actions of scenes in the narrative, the work overall becomes a subtly and enchantingly poetic series of études.

Here and there are echoes of many older composers (Beethoven, Chopin, Debussy) – yet they're incidental. This music is an open-sesame of affecting rhythmic structures and intensely atmospheric pianistic colours. I want to call it the finest of the many Glass compositions I've heard; I congratulate Riesman on the glorious sensitivity to pianistic sound he conjures here.

The Labèques and everything Philip Glass were the highlights of this Philharmonia performance

22/10/2021 by Colin Clarke

United Kingdom Glass, Adams: Katia and Marielle Labèque (pianos), Philharmonia Orchestra / Lawrence Renes (conductor). Royal Festival Hall, London, 21.10.2021. (CC)

Glass – Prelude to *Akhnaten* (1982/3); *Les Enfants Terribles* (arr. Michael Riesman, UK premiere, 1996/2020); Double Concerto (2015)
Adams – *Doctor Atomic Symphony* (2007)

Part of the Philharmonia's *Human/Nature: Music for a Precious Planet* series, the original plan for this concert was to present the momentous film by Godfrey Reggio and Ron Fricke with music by Philip Glass, *Koyaanisqatsi* (last seen in the Barbican Cinema, not with live orchestra, but as part of a festival that included the Labèques in the UK premiere of the Double Concerto: see review). But COVID-related traveling restrictions meant the Philip Glass Ensemble, originally scheduled to perform in this concert alongside the Philharmonia, was unable to make it across the Pond. Cue Glass's Double Concerto and, stretching the envelope to post-Minimalism, John Adams's *Doctor Atomic Symphony*.

Glass's score for *Akhnaten* omits violins; the score is darkly hued, almost mahogany. Such a soundworld suits the Rolls Royce of English orchestras, the Philharmonia. Perhaps the Prelude purred along just a touch too smoothy, though; after the recent ENO *Satyagraha* (review click here), this felt a touch tame (but I wonder if the two trombones/tuba entrance has ever sounded creamier?).

No such issues with the performance by the Labèque sisters of Glass's *Les Enfants Terribles,* music from Glass's 'danced chamber opera' (based on Jean Cocteau) superbly and sensitively arranged by Michael Riesman. The recording by the Labèques of this for DG is a miracle of performance; but somehow this account trumped it. Perhaps it was the occasion of its UK première, but the sisters, surely the perfect piano pairing, somehow took the excitement of the piece to greater heights. The bass gestures of the opening movement contained huge power, the dreamier second panel made ever more profound by Marielle's tolling bass. Despite the dreamier atmosphere, though, this was crystalline playing, every detail audible and clear. Hearing the careful articulation of 'She slapped me' took us to the other side of Glass, a fragile kinetic energy that has the potential to go anywhere. From the grandeur of 'They lived their dream' to the whispered mysteries of 'Terrible Interlude' to the additive textures of 'Cocoon of Shawls,' to the desolation of 'Lost' (where the tolling bass is changed to tolling mid-range chords that pulse over ominously descending basslines), to the unrest of 'Are you in love, Agatha?' and its supremely even trills from both pianists, this was an utterly remarkable performance.

Post-interval, the piece that had received its UK premiere at that Barbican festival, the Double Concerto for Two Pianists and Orchestra of 2015, which was expressly written for the Labèque sisters. The Double Concerto could hardly be more different than *Les Enfants terribles*: Afro-Caribbean rhythms dominate the first movement, sometimes outrageously. It does need an unbuttoned performance (such as the duo's recording with the Los Angeles Philharmonic and Gustavo Dudamel on Orange Mountain Music), Interesting to hear how Glass at once celebrates – then subtly subverts through his repetitions – those rhythms; even deconstructing them by taking a shard and passing it between pianos and orchestra as if they were passing a parcel. This was a good performance, orchestra and pianos very much on the ball; but is the score Glass at his finest? When I heard the piece at the Barbican, I described the first movement as 'Milhaud-meets-Glass'; a little less of the piquancy of Milhaud in this Philharmonia performance, perhaps. The second movement feels the weakest of the three, compositionally; a greater sense of underlying tension might have saved it. By some margin, the slow finale is the finest movement: it feels as if one has 'arrived'. This is 'Glass *noir*', most effective is the prevalent keening gesture that is appended to the slow oscillations. Perhaps the performers

felt this deepening, too, as this was the finest account of a movement of the piece. But one third of a piece does not a piece make.

Finally, somewhat off-piste with John Adams's *Doctor Atomic Symphony* (2007), with music from his opera *Doctor Atomic* (see here for my review of the 2017 Barbican performance conducted by the composer). When it was first performed in 2007, the symphony had four movements; Adams has subsequently cut the one called 'Bedroom', leaving us with 'The Laboratory,' 'Panic' and 'Trinity'. If ever there was a way to demonstrate Glass's superiority as a composer over Adams, it is to directly juxtapose the two. Overtly gestural and yet with little substance, 'The Laboratory' is a sequence of effects. Its opening seems to reference Brahms's First Symphony with the repeated, pounding percussion, but in comparison with Henze's masterly recontextualising of that same moment in his *Tristan* (1973, piano, tape and orchestra), Adams's attempt dissolves into nothingness. The first movement feels at times like Adams's Concerto for Orchestra, but with no meat to it. The central 'Panic' is virtuoso – and there are few orchestras more equipped for its demands than the Philharmonia, here on top form, the strings immensely disciplined at huge velocity. The finale is taken from the end of the first act, Adams's setting of John Donne's astonishing 'Batter my heart' – the strongest part of the opera – now with vocal line on trumpet. Superbly played though the trumpet line was, there was perhaps a feeling that the players as a whole were not completely involved in this music.

But it is for the Glass that most will have come, and no one can doubt the high quality of those performances here.

Colin Clarke

The New York Times

These Sisters Have Transformed the Piano Duo

Katia and Marielle Labèque have been playing, and enlarging, the two-piano repertory for over 50 years. - By Roslyn Sulcas Oct. 25, 2020 – The New York Times

Katia, left, and Marielle Labèque have ventured into jazz, Baroque, modernist and experimental genres. Their latest album is a new arrangement of a Philip Glass opera. Credit...Brigitte Lacombe

AHETZE, France — “Oh, look!” said the pianist Katia Labèque, pushing aside some neatly ironed clothes hanging on a rack.

Behind the clothes, which were behind the boiler in the utility room of her home and studio here in French Basque Country, was a poster advertising concerts last year at the Philharmonie in Paris. It showed Katia and her sister, Marielle — both with dark hair flowing, glamorously dressed — and listed three programs:

five centuries of Basque music; a Stravinsky and Debussy double bill; an evening with three art-rock auteurs, Thom Yorke, Bryce Dessner and David Chalmin.

“We’re ridiculous,” said Katia. “This is the only poster we have, and it’s hidden.”

The poster suggests the wildly varied musical interests of the Labèque sisters, who for over 50 years have been playing — and enlarging — the two-piano repertory. They have interpreted traditional classical and Romantic works, to brilliant effect, but have also ventured into jazz, Baroque, modernist and experimental genres — commissioning scores, inventing projects and testing their limits. Their latest recording, out this week, is a newly arranged two-piano adaptation of Philip Glass’s opera “Les Enfants Terribles.”

“What always struck me with both of them is that, although they are very different human beings, they both have this endless curiosity about everything, not just music,” said Simon Rattle, the music director of the London Symphony Orchestra and a frequent Labèques collaborator.

Katia, 70, and Marielle, 68, have been inventing themselves since they were teenagers. First taught by their mother, an Italian piano teacher and pupil of the renowned pianist Marguerite Long, the sisters moved at 11 and 13 from their hometown, Hendaye (not far from here), to attend the prestigious Paris Conservatory.

“They taught you the tricks, but not the love of music that we learned from our parents,” Marielle said. “Maybe that helped us develop our sense of independence, the desire to move in the world on our own terms.” (The sisters, interviewed mostly in French, also speak fluent English, Italian and Spanish.)

They decided against the solo careers that their fiercely competitive training had shaped them for. “From the moment we left — and it was 1968, the year of revolution of the students — we said, ‘Let’s do something maybe not so conventional,’” Katia said.

They decided to play together.

After studying at the Paris Conservatory, the Labèques made the unconventional choice to play as a duo.Credit...Keystone/Hulton Archive, via Getty Images

“They took a time-honored form, the double piano, which had become slightly less fashionable, and breathed entirely new life into it,” said Deborah Borda, the president and chief executive of the New York Philharmonic.

Despite their almost uncanny unity onstage — “it’s a mystery beyond sisterhood,” Mr. Rattle said — the Labèques have very different personalities. In the interview, Katia exuded energy and enthusiasm, while Marielle remained calm and reflective. But they agreed that they never really had a career plan. After deciding to perform together, they joined the Conservatory’s chamber music graduate class to develop their dual repertory, and worked as ensemble musicians with Félix Blaska’s dance company.

One day, while they were working on Olivier Messiaen’s “Visions de l’Amen,” Messiaen, who taught composition at the Conservatory, knocked on the door. After listening for a bit, he asked if one of the sisters would record the work with his wife. Even then, they showed surprising strength of purpose.

“We said, ‘No, we are just starting out and we can’t begin by dividing,’” Katia recalled. But eventually Messiaen asked them to record the work together, which led to encounters with the composers Gyorgy Ligeti, Pierre Boulez and Luciano Berio, whom they boldly approached, asking him to compose a work for them. Berio suggested they give the French premiere of his double piano concerto, which they subsequently played all over the world.

Their international breakthrough came with a 1980 recording of “Rhapsody in Blue,” which was a best seller but led to some harsh criticism from parts of the classical music establishment.

“The concert halls were closed to Gershwin,” Katia said. “People would say, ‘He is not a serious composer.’ The same thing was true 30 years later, when we started to play Philip Glass.”

The sisters, brilliant in traditional repertory, played Mendelssohn with Bernard Labadie and the Los Angeles Philharmonic in 2013.Credit...Lawrence K. Ho/Los Angeles Times, via Getty Images

They were also sometimes ribbed for their designer outfits and glossy image. But Chad Smith, the chief executive of the Los Angeles Philharmonic, said he loved that the Labèques "have a complete vision. Lighting creates a beautiful environment; clothes, too. They come with a theatrical approach and have shown the false narrative that it's less serious if you engage in the visual."

Over the years, they have pursued Baroque music, on Silbermann-model period-style pianofortes made for them and with the ensemble Il Giardino Armonico; ragtime; traditional Basque music; and jazz. Katia once lived with the jazz musician John McLaughlin and played in his band, and counts Miles Davis — who wrote two songs for her — and Billie Holiday as influences. The sisters have plunged deep into experimental terrain in "Minimalist Dream House," an ongoing series of concerts and recordings with Mr. Chalmin, who is Katia's partner, and Mr. Dessner.

"They have an extremely broad vision of what they can do in a concert hall, and they treat everyone with the same respect," said Mr. Dessner, best known as a member of the indie-rock band the National.

The coronavirus pandemic paused a number of their projects. A concerto by Nico Muhly, which should have premiered at the New York Philharmonic in early June, is now scheduled for the Paris Philharmonie on Nov. 12; a program with Mr. Dessner and the soprano Barbara Hannigan will probably be pushed to 2022.

But one thing they could work on in quarantine was "Les Enfants Terribles," arranged by Mr. Glass's longtime collaborator, Michael Riesman. During the initial lockdown the Labèques worked separately to prepare the score — Marielle lives with her husband, the conductor Semyon Bychkov, about nine miles from the house Katia and Mr. Chalmin share — but sent recordings back and forth and spoke frequently with Mr. Riesman about changes.

"We wanted more of the story and the dramatic parts," Katia said. "It was so odd that it's a story of confinement." After the lockdown restrictions were relaxed in May, they were able to practice together, and recorded the work in the state-of-the-art studio at Katia's house.

The Labèques in the studio this month.Credit...Umberto Nicoletti

“I love the way they play Philip Glass,” said Mr. Riesman. “They have the right style, the right approach. They don’t overly dramatize or emote.”

Mr. Muhly said, “They are actually much more involved in everything than most people of their stature. They email you about material; they are totally involved. The rhythms of the day are organized around an unspeakably rigorous work ethic, but there is something really elegant about the way they live their lives which flows into music and food and their extended family of artists.”

The sisters’ trick, according to Katia, is their constant desire to change and learn. “We never want to rely on what we’ve done,” she said. “We have always tried to be relentlessly in the present.”

https://www.nytimes.com/2020/10/25/arts/music/labeque-sisters-piano-music.html?0p19G=2103

A version of this article appears in print on Oct. 26, 2020, Section C, Page 4 of the New York edition with the headline: Two Sisters, Two Pianos and One Beautiful Sound.

The New York Times

bachtrack

11.05.2019

Labèques make a persuasive case for rare Bruch in Cleveland

In the 34 years since their debut with The Cleveland Orchestra, Katia and Marielle Labèque have maintained pre-eminence in the admittedly not large circle of regular duo-piano teams. Besides commissioning new works, they have resurrected lesser-known gems from the past. Such was the case this week in the first Cleveland Orchestra performances of Max Bruch's Concerto for Two Pianos, Op.88a, completed in 1915. It is an arrangement of – and shares an opus number with – an orchestral suite Bruch had written several years before he received a commission from two sisters from Baltimore who wanted a two-piano concerto.

The work is a thoroughly Romantic piano concerto, with big tunes and plenty of piano filigree to satisfy the most demanding fan. Bruch did take some shortcuts; in some places, melodic passages are simply divided between the two pianos, rather than adding more music to surround the pre-existing music. Katia and Marielle Labèque were commanding soloists, with tonal resources to match the robust orchestration. The ebb and flow of the music was well-judged by the orchestra, conductor, and soloists. …. Bruch's concerto fills a historical musical hole between Mozart and the 20th century. And with this quality of performance, it was fun to be along for the ride.

The Labèques played an encore, Le jardin féerique the last movement of Maurice Ravel's Ma Mère l'Oye. Their performance was lyrically delicate, even in the crescendo leading to the end of the movement.

https://bachtrack.com/de_DE/review-glanert-bychkov-labeque-cleveland-orchestra-may-2019

Cadenza
MUSIC AND THE CITY

REVIEW: Labèque Sisters, New York Philharmonic, and a Hero's Life

May 3, 2019 By Brian Taylor

The New York Philharmonic performed Max Bruch's Concerto for Two Pianos only once, in 1917, but the composer might not have recognized it, had he been in attendance. The late-Romantic German composer, whose limited fame rests largely on his more widely performed Violin Concerto No. 1 in G Minor, had entrusted the work to the Sutro sisters, Rose and Ottilie. But they edited it heavily for their two performances of the piece (the other with Stokowski in Philadelphia) — even jettisoning a movement — and copyrighted it for themselves. Apparently they went on to scam Bruch out of the profits of that Violin Concerto, too.

Two sisters of less vacillating character, Katia and Marielle Labèque, have rescued the work from its dubious obscurity. With Marielle's husband Semyon Bychkov on the podium, the illustrious pair gave a potent performance of the restored work, programmed alongside Richard Strauss's monumental Ein Heldenleben.

Photo by Chris Lee
Bruch's concerto post-dates Stravinsky's Le Sacre du printemps and Schoenberg's Pierrot Lunaire. But it seems oblivious to such new developments in music. It begins solemnly, evocative of a funeral march, instantly drawing comparison to Rachmaninoff's single-piano Concerto No. 2 in C Minor, composed some years prior. The Labèques play as one organism, their first extended passage without orchestra a slowly unfolding fugue, building in filigree until the pianos are embedded in a thick orchestral cushion. A test for the duo pianists is Bruch's fondness, especially in this first movement, of having them doubling lines. The effect is emphatic, and creates a thick, gauzy quilting that falls like comfort food on the ears.

The second movement ushers in a fresh, gentle breeze, encouraged by Bychkov, then a driving pulse injects some life into the room. Bruch's melodies are saccharine, yet earnest. His writing for the piano duo is more fun in uptempo passages; when the Labèques have some dialogue to dig into. The concerto is best in the third movement's operatic singing lines. The Labèques have an uncanny rapport, matching each other note for note, each as virtuosic as the other. An encore by Philip Glass displayed their flying fingers equally, a gradually building, circular kaleidoscope of arpeggios.

https://cadenza.nyc/home/2019/5/4/labeque/nyphil

Evening Standard / Minimalist Dream House review: Rock meets classical as Thom Yorke's otherworldly vocals return, Apr 10 2019

10/04/2019

Thom Yorke has been tempted into the more refined world of contemporary classical music.

Following his acclaimed soundtrack for the horror movie Suspiria, Yorke has collaborated with French pianists Katia and Marielle Labèque on a piece co-commissioned by four European concert halls. While the programme notes made clear that Yorke wouldn't appear in the first half, no one lingered at the bar — the Labèque sisters were a big draw in their own right.

They were accompanied by David Chalmin and The National's Bryce Dessner, whose dual guitars initially made an odd pairing with the siblings' Steinways that only a late-night Radio 3 listener could love. But the quartet soon settled into a surprisingly accessible performance of light and shade, during which the pair playing propulsive chords on their grand pianos tended to out-rock the scratchy, sinuous guitars.

The Labèques tackled Yorke's composition Don't Fear The Light during the second half,

The Radiohead frontman finally made an appearance to awkwardly accept the audience's applause and sing on a couple of songs. Gawpers, a new one, featured a humming synth and Yorke's otherworldly, wailing vocal. For Radiohead fans, it

was a welcome return to something resembling normality, though it lacked the band's churning grooves.

Yorke was on vocals for barely 15 minutes, though he made the most of it with a shadowy encore of Suspirium, the standout song from his soundtrack. With the Labèques accompanying him on piano, it was a genuinely spellbinding finale.

At times, though, Yorke's dream house felt more barren than minimalist. At least with the sisters' support he was never entirely out of his depth.

https://www.standard.co.uk/go/london/music/minimalist-dream-house-thom-yorke-barbican-review-a4113906.html

10/04/2019

The Guardian

Minimalist Dream House Review – Thom Yorke Joins Labèques For Flamboyant, FX-infused Miniatures

It’s probable that much of the audience at this sold-out show bought tickets simply to gawp at Radiohead’s Thom Yorke, who appears in the final half hour of the programme, but that might downplay the extraordinary celebrity of the pianists Katia and Marielle Labèque. These French sisters seem to have been a fixture on TV screens for ever, playing Mozart, Schubert or Bernstein at assorted Proms, or performing glitzy Gershwin duets on mainstream shows such as Wogan or Pebble Mill at One.

Incredibly, they’re now in their late 60s but – having worked through baroque, romantic, fin de siècle impressionism and 20th-century modernism since the 1970s – they are immersing themselves in an increasingly youthful repertoire. Their 2013 album, Minimalist Dream House, saw them playing compositions by Aphex Twin, Radiohead and Brian Eno alongside minimalist classics by the likes of Terry Riley, Philip Glass, Michael Nyman and Arvo Pärt.

Tonight’s programme serves as a sequel, with more minimalist compositions by a range of youngish composers. In places, you’re tempted to conclude that the Labèque sisters might be wasted on minimalism: getting two flamboyant technicians to play like machines is like getting Rembrandt to paint your shed. They rattle through an ultra-fast, ultra-simple miniature by Max Richter like someone cranking the rolls on a player piano at high speed.

Thankfully, there are more interesting uses of their talents, particularly seeing how they interact with the two guitarists. The National's Bryce Dessner (who recently wrote an entire album of music for them) and Katia's partner David Chalmin sit either side of the Labèques, playing through FX units. On Out of Shape, a simple, hypnotic piece by US composer Timo Andres, the guitars sound like extensions of the piano – each palm-muted riff or skronky blast sounds like a prepared piano. The opposite happens on a new arrangement of Caroline Shaw's Valencia. In a piece originally written for strings, the guitars thrash out chords and play sustained lead lines while Katia and Marielle's percussive support sound like a guitarist playing syncopated countermelodies, recalling Glenn Branca's symphonic works for multiple electric guitars.

Much of the first half of the show resembles Radiohead's more ambient work on Kid A or A Moon Shaped Pool – particularly the atmospheric post-rock explorations of David Chalmin's Particule No 5 and No 6 and the shifting time-signatures and icy, FX-laden guitar figures of David Lang's Ever-present. It links nicely with the second half, which is devoted to Yorke's compositions. One new commission, Don't Fear the Light, is an instrumental work in three parts: Chalmin generates grinding buzzsaw bass drones while the Labèque sisters play a series of quizzical, irregular figures which slowly become more baroque and machine-like. Yorke joins the stage to sing Gawpers, activating a synth drone that sounds like a faulty power generator, while the Labèques provide atmospheric flourishes. It's the kind of funereal meditation that would have fitted nicely on A Moon Shaped Pool. Even better is the encore, a version of Yorke's Suspirium, the title song for the soundtrack to Luca Guadagnino's 2018 horror remake Suspiria. The Labèque sisters help to transform this simple waltz into a Brechtian psychodrama, with Chalmin and Dressner adding EBow guitar. It would be fascinating to hear them all record a full-length album together.

https://www.theguardian.com/music/2019/apr/10/minimalist-dream-house-review-thom-yorke-joins-labeques-for-flamboyant-fx-infused-miniatures?fbclid=IwAR0486EvcRkz-cPFRFBYE3fxcSw9N9fYPJAvORQVt8LI4RBvUw4-372tGjQ

Pitchfork

Thom Yorke’s Contemporary Classical Debut Is a Daring Triumph: Live Review

Thom Yorke has undergone a subtle transformation in the past decade. Instead of working hard to contort his ego enough to fill arenas, the 50-year-old Radiohead frontman often lets the occasion rise to him. He teases and showboats, riding out mistakes with ponytailed charm. A brave observer might suggest these changes bear the hallmarks of contentment. But, on the occasion of Yorke’s plunge into contemporary classical last night, his laidback rebirth meant little. Despite a delirious reception to his compositions, Yorke appeared stricken before the Philharmonie de Paris crowd. More than his bandmate and sometime guru Jonny Greenwood, now a celebrated composer in his own right, he resembled a Thom Yorke of another era: the vacant ghost who drifted through Radiohead’s 1998 tour doc Meeting People Is Easy.

Yorke debuted two new compositions: the 20-minute “Don’t Fear the Light” and the more songlike “Gawpers.” Performing with him was the Minimalist Dream House band, named to honor the midcentury pioneer La Monte Young. The group comprises the National’s Bryce Dessner, composer-guitarist David Chalmin, and, center stage at enormous Steinways, the electrifying pianists Katia and Marielle Labèque. With her glitter patches and sparkly-striped trousers, Katia looked like a haunted Victorian cowboy.

To start, the Minimalist Dream House band played a suite of old and new compositions. Bryce Dessner’s “Haven,” which premiered at the concert, screamed Bryce Dessner: jumpy and shrill, perilously reminiscent of John Adams, with guitars that jittered up and down arpeggios, and pianos that

promised redemption. Its grand, naive sense of wonder and organized chaos perfectly suited the multicolor auditorium, where balconies squiggle around and curve upwards, lifting your gaze to boomerang-shaped panels suspended like aeroplane parts after a mid-air crash.

Yorke made his first appearance of the night a surprise. In a haze of ambient noise shards, he entered midway into Chalmin's "Particule n° 5—Particule n° 6" wearing a casual T-shirt and blazer. Nobody breathed a word. Chalmin sang, "There must be a place where it all makes sense" as Yorke cooed in angelic counterpoint to the Labèques' sinister swoops and trills. It took a moment to place a strange tenor in his voice, because it was the tenor of a normal backing singer. Gone was the meek, wavering angst. Instead, a clear and even falsetto. It was impressive but unnerving, like seeing your scruffy friend show up at a wedding in a tailored suit.

Act two began, and Yorke remained absent. His first composition, "Don't Fear the Light," was a three-part suite helmed by the Labèques. Its opening minutes, full of creeping keys and ambient gusts, failed to live up to the moment, treading too closely to the spookier tracks from his score for last year's Suspiria remake. Then something crystallized. At first it sounded clunky, like a witchy cat sauntering across a piano. One key hammered ominously. Out of nowhere, a minor flourish scuttled free and disappeared in a dark flurry. The cat resumed its manic prowl, occasionally touching on a scatty motif I had internalized without realizing it.

For five, 10 minutes, the piece pivoted between contemporary American serialism and European gothic, then staggered back to Russian anarchy. In diabolical moments, Katia sprung back as if a spirit had lurched from the piano and thumped her hard in the shoulder. The sisters played with monstrous energy, like anxious lovers gearing up for a quarrel. There was a strange symmetry where they finished each other's sentences—and then, with no discernible change, became engaged in different conversations altogether. It was as if one piano was the dream and the other was reality, and Yorke's score was abruptly shaking you awake.

On the surface, the music was magnificent. But for anyone who's followed Yorke's trajectory through the last 25 years, it was also subconsciously familiar. So when the piece evolved further away from Radiohead's catalog, in a sweep of Reichian hubbub and surging melody, some latent skepticism vanished. Just as brilliant was "Gawpers," a shorter piece for which Yorke finally unleashed the voice we know. "Who put all the shit in your head?" he enquired in a tone of beleaguered majesty, conducting the pianists with metronomic flicks of his right hand. Behind him they tiptoed and lurched, alternately violent and sinister, twinkly and grotesque, before receding into silence.

Once it was over, Yorke awkwardly bowed with hands on the sisters' backs, like somebody re-enacting a gesture he has seen done but never imagined doing. Then he walked off, scratching his neck and staring at the floor. Upon returning for an encore, he cracked a defensive joke: "Now I'm gonna do some hip-hop covers."

Joined by Dessner and Chalmin, the band played "Suspirium," from his Suspiria score, a charming waltz that they turned into a sensation. As

Yorke surveyed the hall, the stalls rose in a standing ovation, which he had earned: On this night, for the first time in a long time, you could feasibly diagnose in him a faint itch for validation. Finally he relaxed into a boyish expression, which brought another rare image of Thom Yorke: a sweet, honest humility.

https://pitchfork.com/thepitch/thom-yorkes-contemporary-classical-debut-is-a-daring-triumph-live-review/

LA Phil returns home, licks wounds, soldiers on

Bachtrack / By Laurence Vittes, 15 May 2018

As it was, the bright, innocent colors of the Labeques' chic, flirty *Mother Goose Suite* amplified the impact of the first stentorian chords of the Bruch played by the orchestra and the sight of the two magnificently flamboyant, and very hard-working pianists, all intertwined as they would be for virtually the entire concerto; the audience didn't know whether they were in for Rachmaninov or Liszt but they sure knew the two sisters could produce incredible volumes and waves of sound, faster than a speeding bullet when required, and that they'd better fasten their seat belts and get ready for a bumpy ride.

It didn't seem that way at the start when the first movement, after opening with that grim doomsday fanfare, kept up the intensity sereiously until a retro Mendelssohnian *Allegro molto vivace* lifted spirits and provided endless delights of spun lyrical beauty after which an *Adagio* of radiant beauty ushered in… oh no – the same stentorian chords that the Concerto had opened with. But no matter. Within a few moments the sisters were off again on more splendid, thrilling adventures of lovely tunes and death-defying virtuosity.

Bruch wrote all this wonderful stuff when he was 73 for the American duo-team Rose and Otillie Sutro who premiered in 1916 with the Philadelphia Orchestra conducted by Leopold Stokowski. On Saturday night the Los Angeles Philharmonic, with associate concertmaster Nathan Cole in the concertmaster's seat, played with gusto and luscious romantic colors, while Semyon Bychkov, who probably knows the work as well as any conductor on earth (he recorded it with the Labèques in 1993), kept everything together and exciting, and the audience ate it up..… ..they were overwhelmed and let the musicians know it.

Mother's Day with Mother Goose and Labèque Sisters

Classical Voice 14/04/2018

Twenty-eight years after the trio first recorded Max Bruch's **Concerto for Two Pianos** at London's Henry Wood Hall in 1990, Semyon Bychkov, Marielle Labèque (his wife) and Katia Labèque performed this rare gem at the Disney Hall with full-throttled romanticism and complete authority as if the piece was especially written for them (nevermind the two wayward sisters who had premiered the work in 1915 and promptly sank it into obscurity). A comparison between that classic recording and this concert is inevitable. The current reading retained the same lush, romantic sweep in the 'big tune' of the Adagio, while the solemn, darker outer movements gained greater depth and breadth apparently from three decades of living life. Bychkov's conducting has also matured into a powerful force that matched his soloists in beauty and eloquence.

Alone together, the Labèque sisters played a a scintillating piano four-hand rendition of Ravel's **Ma mère l'Oye** (Mother Goose Suite, fittingly for Mother's Day). In the five sections of the suite, there was unforced beauty and elegance in their playing, each finishing the other's musical thought in complete synergy. The final "Fairy Garden" was appropriately magical in its blazing glitters of rushing scales and tolling bells.

Truman C. Wang is Editor-in-Chief of Classical Voice, whose articles have appeared in the San Gabriel Valley Tribune, the Pasadena Star-News, other Southern California publications, as well as the Hawaiian Chinese Daily.

Chicago Tribune 03/05/2018

John von Rhein

Max Bruch's Concerto for Two Pianos and Orchestra with Chicago Symphony orchestra

The saga of how a concerto composed in 1912 was rescued from obscurity as late as 1971 is convoluted and is explained perfectly well in the program book essay. This is retro-romanticism with a vengeance, music that could've been composed 60 or 70 years before 1912 (only one year before the scandalous premiere of Stravinsky's "Rite of Spring"!)

A late-Romantic rarity *so* rare, in fact, that the CSO had never played it before: , beautifully played by the sister duo of Katia and Marielle Labeque ….

an agreeable, well-made concertante piece whose mildly virtuosic writing for keyboards rather smacks of Saint-Saens and Moszkowski. It's a pleasant addition to the slender duo-piano concerto repertory,but I can't say I would go out of my way to hear it again.Nothing against the terrific job the Labeques did with the score, however. So finely attuned are these superb musicians to each other that you could never tell where one left off and the other took up the musical argument. The orchestral support was exemplary as well.

Chicago Symphony Sounds and Stories

APRIL 11, 2018 Authored by Kyle MacMillan

The Labèque sisters — Katia and Marielle — just might be the world's most famous piano duo, but they are hardly resting on their laurels. Their latest recording, "Moondog Minimalist Dream House, is set for release this spring on Deutsche Grammophon, and they are scheduled to premiere new concertos for two pianos by Bryce Dessner in April and by Nico Muhly in 2019. "We still have so much to learn, to work (on), to practice. We never stop," said Katia Labèque, calling from the Basque region of France near the Spanish border, where she and Marielle were born. "We still have tons of projects, [tons] of new music to learn. We never feel like we have arrived."

Chicago audiences will have a chance to hear the two sisters in action May 3-5, when they join guest conductor Semyon Bychkov and the Chicago Symphony Orchestra in Max Bruch's Concerto for Two Pianos. Though Bychkov and Marielle Labèque have been married for more than 30 years, "we play rarely together, because we have our own thing, and he has his own thing," Katia said. "We only play together when the people really insist that we play together and then, of course, we are happy to play together. But we would never impose."

When the three do have the chance to be onstage together, it is something "very, very special" for them. "We give a lot of attention and a lot of care to those concerts," she said.

Given the sisters' fame, it comes as a surprise that they did not set out to perform together. "We started as soloists," Katia said. "We were never supposed to be a piano duet." Their Italian mother, who was their first piano teacher, had wanted the sisters, born two years apart, to be a duo and tried to put them together when they were as young as 6 or 8 years old. "And it was a real disaster, because we had only one piano and we could not share it," said Katia, describing the tussles that resulted.

Before they both graduated from the Paris Conservatory in 1968, they decided to pursue a career as duo pianists. The two knew nothing about the repertoire, but they had a strong desire to be together. "That was really the strongest thing," Katia said, "because we said,

‘Now, we’re going to separate and each of us is going to go on our own path in finding concerts, and that would be very sad. It’s a lonely life on the road by yourself.’ At this moment, we said, ‘Why don’t we give it a try?’ ”

They each won coveted first prizes at the conservatory, and that worked in their favor. “Of course,” Katia said, “that attracted some visibility, and a lot of people wanted to know about the two sisters.”

A fellow student, who won first prize at the Olivier Messiaen competition in Royan in 1967, recommended that the two study the composer’s *Visions de l’Amen (Visions of the Amen)*, a suite of seven pieces for two pianos. The Labèques liked the idea and began working on the piece. One day when they practicing, Messiaen happened to hear the sisters and asked them to play the work for him. He was so impressed that he helped them record the work for an album released in 1969.

“And that’s really how it started,” Katia said.

Through Messiaen, the sisters met Italian composer Luciano Berio, and he in turn introduced them to French composer-conductor Pierre Boulez. “We started, in fact, playing a lot of contemporary music, and it was good,” Katia said. Over time, they have worked with composers such as Thomas Adès, Osvaldo Golijov and György Ligeti. In May 2015, they presented the world premiere of Philip Glass’ Concerto for Two Pianos with conductor Gustavo Dudamel and the Los Angeles Philharmonic.

With the CSO, as noted earlier, the sisters will perform Bruch’s Concerto for Two Pianos and Orchestra, Op. 88a, written in 1912. “It’s one of the rare Romantic concertos that we [duo pianists] have in our repertoire,” Katia said. “We don’t have that many. We have Mozart, Mendelssohn and then we jump to Bartok, to Berio, to Poulenc and all the new concertos like Philip Glass.”

While none of the duo piano concertos are as famous as the leading ones for solo violin or piano, the Bruch has remained particularly under-recognized in part because of its unusual history. Bruch wrote the piece for the American duo-pianist sisters Rose and Ottilie Sutro (borrowing elements from his planned Suite No. 3 for Organ and Orchestra) and ceded sole performing rights to them. But the concerto is “tremendously difficult,” according to Katia, and the Sutros reworked it to fit their technical abilities, performing this revised version with the Philadelphia Orchestra in 1916. They made further changes a year later and performed it for a second and final time.

After Ottilie Sutro died in 1970 at age 98, some of her music-related possessions were sold at auction. Pianist Nathan Twining bought a box of unidentified papers for $11, and in it he discovered the autograph score for the sisters’ version of the concerto — a work that was all but unknown at that time. He managed to find other people at the auction and bought the orchestral parts for the first version of the piece that were in some of the other boxes. With those elements in hand, he and pianist Martin Berkofsky reconstructed Bruch’s original concerto and recorded it in 1973 with the London Symphony Orchestra.

The Labèques first performed it in the 1980s and made a recording in 1990 with London’s Philharmonic Orchestra. They have championed the concerto since, including European tour performances in February with the Royal Concertgebouw Orchestra. They consider the concerto, Katia said, “one of the major works of Bruch.”

TOP: The Labèques will perform Bruch’s Concerto for Two Pianos in concerts May 3-5 with the CSO. | Photo: Umberto Nicoletti

26/09/2017

Review: Philip Glass Comes, Finally, To The New York Philharmonic

NEW YORK TIMES

By ANTHONY TOMMASINI

Jaap van Zweden, the New York Philharmonic's incoming music director, doesn't officially start until next year. But he seized the occasion of his first opening night with his new orchestra to make a statement.

With these performances of the Glass concerto, featuring the splendid pianists Katia and Marielle Labèque as soloists, Mr. van Zweden has filled a gaping hole in the Philharmonic's history. Overlooking Mr. Glass's work had to have been a deliberate choice by a succession of music directors, because, love him or hate him, he has been an influential figure in contemporary classical music for some 40 years.

And this 27-minute concerto in three movements, which had its premiere in 2015 with the Los Angeles Philharmonic, is inventive and unusual. The orchestra starts off abuzz with rippling, subdued riffs. Almost immediately the pianos, backed by various instruments, play a slippery theme in chords that dip and rise almost step by step.

The music is fidgety and full of harmonic shifts, run through with two-against-three rhythms. There's a mellow, jazzy quality at play: Imagine Gershwin as a Minimalist.

Most concertos have combative passages between the soloist and orchestra. Not this one. The pianists and orchestra are like allies, and that quality persists in the darker second movement, which has long stretches in which two-note motifs keep oscillating and you can't decide whether the mood is soothing or ominous. The pianists, like trusted guides, take the orchestra (and listeners) through a pulsing thicket of music.

There are moments when what sounds like an echo of that slippery opening theme emerges: The pianos try to catch hold of the tune and pin it down. Mr. Glass ends his concerto with a wistful slow movement. Recurring figures in triplets hover in the pianos, while a sighing, spare melody floats above in bare octaves.

The piano parts, though not showy, are detailed and difficult. The Labèque sisters played a scintillating and elegant performance, and Mr. van Zweden nicely conveyed the mix of sassiness and delicacy in the music.

It was an important night for Mr. Glass, and for the Philharmonic, and an encouraging signal from Mr. van Zweden, not generally known for contemporary music, that he won't stint it during his tenure. But we'll learn much more about his artistic goals early next year, when he announces the programming for his first season.

It will be interesting, too, to see how the Philharmonic's 106 "all-stars," as the orchestra billed its members on Tuesday — complete with packs of musician trading cards in the programs — work with him over time. What was clear this week was that Mr. van Zweden, with his kinetic physical movements and emphatic cues, certainly takes an old-school, top-down approach to conducting.

Review: NY Philharmonic Opens Its Season With Mahler and Glass Under the Sure Baton of Van Zweden

By Christopher Johnson, Contributing Writer, September 25, 2017

Glass's Concerto for Two Pianos and Orchestra (2015, revised 2016) received its New York premiere, featuring the Labèque sisters, for whom it was written. It's an attractive and absorbing piece, with more event than you might expect, and far more in the way of external reference than Glass usually gives away: I felt the Ravel G-major concerto whispering behind the second movement, and the slow wind-down of the opening movement distinctly evokes Shostakovich, whom Glass greatly admires. The Labèques played it with absolute commitment and beauty of tone, and van Zweden conducted with real feeling, so that it came over with moment-by-moment inflections that often go missing in more poker-faced specialist readings. There's a nice video of the whole piece, with the same principals, here. Stick with it: that pops-stopper opening is by no means characteristic.

Jaap van Zweden conducting the New York Philharmonic in Philip Glass's Concerto for Two Pianos and Orchestra (NY premiere) with Katia and Marielle Labèque, pianos; photo: Chris Lee.

Tour age of enlightenment & Simon Rattle

Orchestra of the Age Enlightenment/Simon Rattle
London Royal Festival Hall

The evening's highlight was the concerto for two pianos k365, always a good-time piece, played with tireless verve on modern McNulty fortepiano reconstructions by Katia and Marielle Labeque, and with Rattle's attention to detail ensuring that the accompaniment never flagged.

THE GUARDIAN
Martin Kettle

When this music is played by the OAE light doesn't just dawn, it dazzles; and even more so when Sir Simon Rattle is on the podium.
... In the slow movement of Mozart's two-piano concerto another aspect of "enlightment" music came into view - operatic pathos, revealed in the tender duets between the two pianos. These were in the tender duets between the two pianos. These were lovingly played by the Labeque sisters, who were fetchingly kitted out in 18th-century frock coats. The delicate colours of their 18th-century pianos added to the pathos. And there was some operatic showing-off in the last movement's cadenza, when the sisters prolonged their final trill to umusingly outrageous length.

DAILY TELEGRAPH
Ivan Hewett

Wearing fabulous frockcoats, Katia and Marielle Labeque took to a pair of fortepianos for Mozart, giving a crisp and buoyant performance of this impulsive score. We're so used to the dynamic force of the modern concert grand that it was a surprise to hear the slight scale of the Labeques' instruments and, appropriately, the sisters tended to retreat into pianissimo to suggest dynamic contrast rather than force greater volume. Rattle's accompaniment was crefully calibrated to avoid outweighing the fortepianos' sound, but the Labeques' sparkling conversation was most appealing in the finale's cadenza. The sisters returned to one instrument for a fourhand encore, an Allegretto by Johan Vanhal.

THE CLASSICAL SOURCE
Andrew Morris

Mozart's Concerto in E flat for two pianos was a virtuosic showpiece for himself and his sister Nannerl, the limelight being shared equally between the siblings by having one part echo the other. This equality remained felicitous yesterday evening: not that one can imagine a sisterly sqabble breaking ou between Katia and Marielle Labeque, however two such accomplished players deserve an equal share of the attention. The pair manoeuvred their way around the busy concerto admirably. The orchestra provided and dazzled, its small size and use of softer period instruments allowing it to can far below the quitest pianissimo of a symphony orchestra.

BACHTRACK
Helen Fraser

It was the ravishing Labeque sisters in their bejewelled 18th century-style coats and raven-black locks that Madge had come to see. ... Beginning with a throaty trill, which on these instruments had the air of low, distant laughter, the concerto is a charming exercice in mirror images and teasing echoes, and the sisters choregraphed it beautifully, accompanied with touch by the Orchestra of the Age of Enlightenment. It says much for the improved acoustics of the Royal Festival Hall that we could hear every note of these delicate keyboard timbres, and there was a collective held breath during the cadenza...

CLASSICAL-MUSIC.COM
BBC Music Magazine
Haydn, Mozart and
a visit from Madonna
Helen Wallace

Like a kindly dad indulging headstrong daughters, Simon Rattle looked only a little miffed as he let Katia and Marielle Labeque run away with Mozart's E flat Concerto for Two Pianos.
... for all the flim-flam that sometimes surronds them (best chum Madonna was sitting in the stalls), they play with a curiosity that's childlike in the best sense.

That the Labeques also sparkled so vividly on two fortepianos showed their virtuosity. It's an instrument that normaly irritates the hell out of me: tinny, tinkly and rightly consigned to the dustbin of musical history when Beethoven realised its (frequent) limitations. Yet, lcad in their designer frock-coats in front of the Orchestra of the Age of Enlightenment, the sisters gave a performance that exuded rococo charm to a frilly T.

Mozart wrote this winsome piece to swhocase his own pianistic double-act with his talented sister Nannerl. It was pretty clear who was who were: Katia, headstrong, physically energised, always thankfully, the more reflective Marielle supplied the lyrical ballast, and the interplay was irresistible - even allowing for the lack of resonance from their keyboards. Offered a brief moment in the sun, the OAE's woodwind basked beautifully. Rattle, meanwhile, bestowed fatherly approval over the whole thing.

THE TIMES
Neil Fisher

Show - diese allerdings hochvirtuos - war angesagt mit Katia und Marielle Labeque und Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert fur zwei Klaviere und Orchester in Es-Dur. Einer fruhen Ausgabe von 'Alice im Wunderland' schienen die beiden Schwestern am Fortepiano entstiegen. Die echer schmallippigen Instrumente wurden unter ihren Handen redselig, plapperten, rasten, neckten sich und kampften atemlos miteinander. Nach der Pause dann der Rattle, an dem wir hangen, der Meister des Rhythmus und Hayden: Das war entfesselte Leidenschaft gegen Einsicht und reife Bescheidung.

VOLKSFREUND
Entfessekte Leidenschaft

The Telegraph

A touchingly personal sonic postcard of two sisters' lives - review

As the world's most famous piano duo, Katia and Marielle Labeque need little introduction to London audiences. Yet the Southbank Centre (which, hard to believe, first hosted them 40 years ago) still had to decide where to "file" this duo in its programming. Though the Labeques might equally well have been presented among the piano recitals, they appeared instead here in the International Chamber Music Series – tellingly so, since their playing is all about instinctive ensemble.

This programme stressed the domestic side of the piano duo repertoire. Following closely the outline of their recent album, Sisters, the concert was a sequence of miniatures tracing the earliest roots of their music-making — the charming Berceuse from Faure's Dolly Suite, for instance, which they have been playing together for almost six decades.
If the overall picture was bitty, heard as a sonic photo album of the lives of this close-knit pair it was touchingly personal.

In a concert that saw them move between two pianos, four hands and duos at one keyboard, the Labeques opened with the Russian Dance from Tchaikovsky's Swan Lake, arranged by Debussy. The pianists' personalities may be very different – Katia all flamboyance, Marielle more introspective – but they play with sibling telepathy. In the Pizzicato- Polka by the brothers Johann Strauss II and Josef Strauss, composed in St Petersburg, that meant perfectly coordinated trip-trapping lightness.

Brahms's Hungarian Dances, written originally for two pianists, were played with a perfect synergy that allowed the Labeques occasionally to pull the music around unduly. Wherever these Brahms masterpieces are, Dvořak's Slavonic Dances are seldom far behind, and a couple of these more substantial pieces were delivered with wonderful, melancholy richness of texture.

Yet with many pieces lasting no more than a couple of minutes, the bonbon factor was high. Hidden amid the miniatures by Bizet, Satie, Poulenc, Stravinsky and others, the Brasileira from Milhaud's Scaramouche pulled things together neatly. Originally composed for a duo including the great Marguerite Long, teacher of the Labeques' mother, this freewheeling samba was dispatched with easy insouciance.

Only seven years separate Lutoslawski's Variations on a Theme of Paganini and Rachmaninov's famous Rhapsody on the same tune, and with its brittle fireworks and driving rhythms the Polish composer's work testifies to the progressive resilience of wartime Warsaw. After a programme of encore-like pieces, the actual encores needed to do something different, and the finale of Philip Glass's Four Movements built up its melancholy riffs and tintinnabulation with an intensity that was welcome.

By John Allison , 29 APRIL 2016 • 12:43PM

http://www.telegraph.co.uk/music/what-to-listen-to/katia-and-marielle-labeque-st-johns-smith-square-review-a-touchi/

theguardian

No-frills Mozart … The Labeque sisters at Prom 18. Photograph: Chris Christodoulou/BBC

Prom 18: BBCSO/Mozart/Labeque 31 july 2015

Mozart's Concerto for Two Pianos, K365, played by the Labeque sisters, Katia and Marielle. This was no-frills Mozart, big in scale but admirably lucid, the shuttling dialogues between the pianists played with a finely judged mixture of weight and limpidity. Orchestrally, it was elegant, too, with the all-important woodwind solos nicely poised. As an encore, the Labeques gave us the last of Philip Glass's Four Movements for Two Pianos, fluidly played, beautiful in its grace and precision.

Tim Ashley

SAN FRANCISCO CLASSICAL VOICE The Go-To Place for Great Music in the Bay Area

March 31, 2015

KATIA AND MARIELLE LABÈQUE: FOUR HANDS, SINGULAR HARMONY

With Passover coming, it's tempting to use the form of the song "Dayenu" to talk about the spectacular musical partnership of Katia and Marielle Labèque. It might go something like this:

If a student of famed pianist Marguerite Long had two beautiful daughters, and taught them to play the piano and love music, it would have been enough. If those daughters had gone on to study at the Paris Conservatory, and both had won the first prize as soloists, it would have been enough. Had they gone on to work with composers Luciano Berio and Olivier Messiaen, it would have been enough. And if those two sisters had gone on to have a successful concert career, playing the great masterpieces of the four-hand repertoire, it certainly would have been enough.

But the work of the Labèque sisters, now spanning more than four decades, goes far beyond the bounds of a traditional, classical concert career, and even beyond their own, sometimes diverse, musical aspirations. With their concert schedule, they are continuing to delight audiences all over the world, as they have done since their recording of Gershwin's Rhapsody in Blue in 1981 sold over a half million copies, to become one of the first-ever gold records in classical music in the U.S., leading to fame and popularity that included an appearance on the Tonight Show with Johnny Carson.

The two will bring their Gershwin prowess to Davies Symphony Hall on April 7, when San Francisco audiences will have a chance to hear that composer's Three Preludes for Two Pianos, along with Philip Glass' Four Movements for Two Pianos and excerpts from Bernstein's West Side Story.
With their many collaborations and projects, they are also bringing new works into being, as well as highlighting lesser-known pieces by composers living and dead. In fact, Glass is composing a concerto just for them as the work of their foundation, KML, expresses the priorities of the sisters to promote classical music among new audiences, educate children about music, and support collaboration between artists in various fields. Katia and Marielle Labèque are the kind of artists who inspire their fellow musicians and offer the world myriad onramps to new musical highways, contributing to the modern-day life of classical music in ways that give hope for a vibrant future. As their foundation website says, they are "Seeking the echo rather than the refrain and preferring discovery to repetition."

Already this year, the sisters have performed in Bordeaux, London, Florence, and Leipzig. Fresh off the plane in Lisbon for a concert there before heading to the U.S., Katia, the older of the sisters by less than two years, took time to speak by phone with SFCV.

What do you think is the key to your being able to enjoy such a rich, long collaboration, besides being sisters? What makes it work?

I feel privileged. It is a kind of miracle. There is no explanation for that. After spending so many years with someone you love, you travel together, you play on stage, I think music creates strong bonds together, stronger than the fact to be just sisters. I don't know, how can I say it?, it marvels me. I find that quite amazing. I never take it for granted. One day, if we don't get on well together, we will probably stop playing. You never know. It's like a couple. If you get married, you never

know if it's going to be for six months, one year, or for life. It's hard to project myself in the future, but we just do our projects together. Each project is a little bit like a child, like a baby. And I think the music is really making this kind of miracle happen.

Your "Minimal Dreamhouse" program is full of the music of the composers of the minimalist movement. What do you see as the biggest trend or mood in contemporary composition these days?

I think music creates strong bonds together, stronger than the fact to be just sisters. I don't know, how can I say it?, it marvels me. —Katia Labèque We always played a lot of contemporary music. We were discovered by Olivier Messiaen and we started recording his Visions de L'Amen. Through Messiaen, we met Luciano Berio, Pierre Boulez, all those great composers, and maybe through that we were a little bit kept away from this minimalist movement. That was really something we did not know well.

You said once that you personally didn't love Satie, but that now you do. So how do your tastes change, and how do you deal with the differences with your sister? [At this point Katia beckons Marielle, who, courtesy of Skype, waves "Bon soir!"]

It's true that we're both very different, and maybe she represents more the classical aspect, but all the pieces in this program, she chose them. At the beginning she said, "OK, we'll see; I'm not sure if I'm part of it or not part of it." So, I left a few scores on the piano, and she came back and said, "I like this one," by Howard Skempton. He is a living composer, in England. In a way, what Skempton did was very courageous, because in a moment when people like Boulez, like Stockhausen, like Berio were writing a lot of very complicated, demanding music, he went back totally the opposite way and he's writing music closer to Eric Satie than anyone would write today — very minimal.

And so maybe, if I have to say what has changed in our taste in so many years, maybe we are not so much interested anymore about the virtuosic aspect of the piano. It's still fun to play loud and fast. But it is not our main preoccupation, as it was when we were teenagers. When you grow up and you know you're going to be able to do that, it's so exciting to abuse this virtuosic aspect of the music. Now, we're not interested at all. We will do pieces where virtuosity is demanded by the composer, but we are not interested in only virtuosic pieces.

What were some of the lessons you learned from working with Messiaen [who died in 1992]?

Alors, I will tell you immediately; the first thing is, he was always able to change and adapt. Luciano Berio was the same. You would say, "Luciano, this part, it's really too slow, or it's too fast" and he would say, "Oh, you think so? Let's change it." They're always ready [to accommodate performing artists], and it's only after the death of the composer that the people who think they keep the moral right are imposing things where, in fact, it would not have been the case had the composer been alive. Recently, we had a terrible experience. We wanted to do [Igor Stravinsky's] Rite of Spring, with percussion. And we started to work very hard and we had a great arrangement, and we were doing the same piano arrangement as Stravinsky and we were adding percussion, kind of wild percussion, salvaged percussion, not classical percussion, and it was sounding very tribal. For me, this piece is very tribal. But then we were denied the right to perform it because people said, "No, we cannot allow you the right to touch this piece." And I'm sure if Stravinsky had been alive, I would have gone and played it for him, and he would have given us the right to do this version; I'm certain. But now, it's like that. He's gone and the music must stay exactly [as it was].

And I think the opposite: The music has gone through all those years because it was carried by the talent of the interpreters, and the different interpretations gave the music another dimension. Not that it didn't have it, but that's how it survived all those centuries. It's a huge responsibility because, in a way, more and more, the people think we need to be faithful. And of course we need to be

faithful, but faithful to what? Can someone explain to me, really, how Mozart or Beethoven wanted to be performed? It has to do with knowledge of the epoch. Knowledge of the style.
Knowledge in general. But there is not only one way to perform the music, thank God. It is not a scientific thing. And yes, I do regret not to have met Stravinsky. We were lucky to have met Luciano Berio, Leonard Bernstein, to have met great composers of our time, but too bad for Igor.

We will do pieces where virtuosity is demanded by the composer, but we are not interested in only virtuosic pieces.

What's your practice regime like when you're on the road?

Depends. Today was hard because we had this long flight and it's Friday and the airport was packed with people, and Marielle was coming from London. She was there with her husband. We met in Lisbon, but I did not practice as much as I would have liked, but tomorrow we will make it up; we have the stage, we have all day. Also, we are playing repertory that we know. We are playing Gershwin, Philip Glass, and Bernstein — an entirely American program.

That's the program we'll get to hear in San Francisco.

We will be more than ready!

I saw the piece in Architectural Digest, with your beautiful pianos in Rome. Do you actually have 17 pianos?

We have a lot. It's difficult because we have the tendency when the piano is old, we cannot get rid of it. We still have the old piano of my mother! It cannot play anymore, but we kept it. Then we have two fortepianos, really beautiful, in Roma; we have two Steinway model Ds, also in Roma; and we have two Steinway Ds in Paris; and we have also two grand pianos, one Steinway D and one Yamaha concert grand, on the Basque coast. We live in Roma, we are citizens of Italy for 20 years, but it's hard for us even to go on holiday if we don't have a piano. Plus, we have the upright because we don't always like to practice on the grand. So, more or less, yes, it's 17.

I'm sure if Stravinsky had been alive, I would have gone and played it for him, and he would have given us the right to do this version.

Is your favorite still the Hamburg Steinway, would you say?

Definitely. That's really the one we adore. We are lucky in Italy because we have this guy called Fabbrini, and we have the best technician in Italy — Tonino Rapoccio. He's the same piano technician that Krystian Zimerman is using, and my dream would be to take him with us.

It's always hard for pianists who travel, but to find two good pianos that match well…

It's so difficult. It's not only the piano. Tuning: You can find a lot of good tuners, but for the mechanism of the piano, you need fantastic technicians.
If the action is not good, if the action is not even, if the piano is not maintained well, it's a drag. And a good technician can adapt almost any piano. I know they can do wonderful things. We arrive the day before, and the technician works all day, and sometimes the next day; we don't even recognize the piano. The pianos are important but the technician is really as important.

Your foundation also supports visual artists.

I wish we could do more. We don't have any sponsors, so it is our money, and every concert helps. I think we are in an epoch where everything is related to the image. We go on the Internet and Facetime and Skype. I think classical music is not so oriented to music, but now, since [San Francisco Symphony's Music Director Michael] Tilson Thomas in Miami [with his New World

Symphony] where you can project at the same time of the concert, this hall is already equipped, and I hope this will be followed more.

Bernard Hermann is in one of your projects, and he's one of my favorite film composers.

Mine, too. I think Hermann suffered so much all his life that the people referred to him, not as you and I do, because when we say, "film composer" it is not pejorative, but for a lot of people when they say, "film composer," it is pejorative and a lot of Hermann's music is just unbelievable. And we're right now in this project. When we come back from San Francisco we'll go straight into rehearsal. We're using [the score for] Wuthering Heights and it's so beautiful. It will be a piece for classical piano and orchestra because no one knows, really, Wuthering Heights. I always feel that the more a work is well known, the more risk you can take towards this work. But if a work is not well known, and that is, unfortunately, the case with Wuthering Heights, I think you have to present it as faithfully as the composer did because, really, it deserves it. That's an amazing score. Some of the music like the "Meditation" and "Cathy's Death." That's the good thing about the radio orchestra in Köln, and radio orchestras in Germany, because you really have the possibility to produce such a project. We need to be with the orchestra for eight days to rehearse. It's more a production than a concert.

You grew up with music in the house, not only because your mother was a pianist, but she taught piano, so music was constantly there. I heard you say that the first time you were in a house without a piano, you thought it was so strange.

Yeah, I still, I have to say, connect better with people who know music. It's true; we were just around music so much of the time. The people who can live without music, it's strange for me. I have less things to share.

Your foundation is doing these wonderful projects for children. What do you think is the best way to educate children to enjoy music?

Everything is possible. There are new ways, and I think it is so important that we should not decide only one way. If you want to entertain them, it's good, too, and we just did it. The audience was a thousand children, and we spoke with them after, and that was nice; that's one way. Some other way is to have the children participating. That is what we did with Simon Rattle in Berlin with [Saint-Saëns'] Carnival of the Animals. The children had choreography, they were using their own costumes, they were dancing onstage; we were in the pit accompanying them. In Vienna, we asked the children to draw what the music was like for them, so they did amazing drawings and we did video out of these drawings, and that's an idea I always like to do that together. We give them the theme of the music — "Mother Goose," "La Belle et la bête." In fact, now we are working on a new project in Dortmund where we will do one week of concerts where we will work with the children and ask them to make drawings. Not only to listen but to participate and be part of the show.

By Lisa Houston

https://www.sfcv.org/events-calendar/artist-spotlight/katia-and-marielle-labeque-four-hands-singular-harmony

FINANCIAL TIMES
February 23, 2014 9:05 pm

THE LABÈQUE SISTERS, QUEEN ELIZABETH HALL, LONDON – REVIEW

The tone was set in the Labèques' first offering: a hauntingly delicate, immaculately refined reading of Ravel's Mother Goose Suite, in its original version for piano duo. This piece calls for featherweight fingers, and the sisters barely seemed to touch the keyboard. But what was even more remarkable was their utterly instinctive response to this music, and to each other – a response honed by their near life-long artistic partnership.

It was put to more flamboyant effect in Carnival of the Animals, which united them with the OAE players.

Rather than attempting to duck any sense of the juvenile, the musicians embraced it wholeheartedly, embodying Saint-Saëns' musical menagerie not only in sound but also in physical gesture. What emerged was a carnival in the best sense of the word, a joyous, carefree romp in which the actor Samuel West, dressed from top to toe in leopard print, declaimed Ogden Nash's idiosyncratic narration.

By Hannah Nepil

http://www.ft.com/cms/s/2/2d951e4a-9ae1-11e3-946b-00144feab7de.html#ixzz2v1PvwsTP

Davies Symphony Hall, San Francisco
April 7, 2014

LABÈQUE SISTERS DUO PIANO PERFORMANCE

I don't usually review musical performances, but I have to say something about the Labèque sisters' two piano concert last night at Davies Symphony Hall. They were electrifying. I have seen Vladimir Horowitz three times in concert, and many of the great contemporary pianists: Richard Goode, Garrick Ohlsson, Martha Argerich, Murray Perahia, Andras Schiff, Zoltan Koscis, Krystian Zimerman, Paul Lewis, Pierre Aimard, Jeremy Denk, and many others, and I would have to place this performance last night among the most memorable and outstanding of all that I have seen and heard. The Labèques, Katia and Marielle, play with great energy and vivaciousness. They can range from bombastic to touchingly thoughtful and sensitive.

They played a lively program that I didn't expect to like, but they quickly won me over to riveting enthusiasm. The program was interesting and well thought out. The selections complemented each other very well and gave the whole concert a feeling of unity and balance. Gershwin's Three Preludes (which I have played myself) were arranged very imaginatively and tastefully for two pianos by Irwin Kostal. But what really grabbed hold of me were the Four Movements for Two Pianos by Philip Glass. Until last night I had never heard anything by Philip Glass that I really liked, but this piece for two pianos is interesting, imaginative, and substantial. I would like to hear it again, and it opened my mind to reconsider Philip Glass and to extend to him another chance.
The Labèques really understand the piece and are able to get it across in a way that draws the listener in to its varied moods and textures. The Four Movements makes good use of the two pianos. You really need both pianos to make the piece work and the Labèques understand that and their seamless integration gives the performance body and vitality that cannot help but engage the listener.

The second half of the program was a rare treat in a classical concert: a bold departure from conventional norms that was pulled off magnificently. Selections from Leonard Bernstein's West Side Story were arranged for two pianos and percussion, once again by Irwin Kostal. I was skeptical when I saw two sets of drums out on the stage with two grand pianos, and was ready for failure. Boy, was I wrong! It was a marvelous showpiece that was tempestuous, interesting, somber, cute, and above all, energetic and full of life. The two percussionists, Gonzalo Grau and Raphael Séguinier, were superb virtuosos in their own right. I think they all owe a lot to their arranger, Irwin Kostal, who was not even written up in the program. This was a very imaginative, interesting arrangement of these pieces that worked very well for the Labèques and for the percussionists. It had to have been arranged by someone who knew these performers well and drew upon their capabilities to the best effect. The choice of percussion with two pianos was a bold move that required the percussion to hold its own as a complementary partner to two strong pianos. The percussion was not simply used as accompaniment, but as a full participant and an integral part of the composition. This rather tricky challenge was pulled off tastefully, even masterfully. Both the piano and percussion have a tendency to dominate a musical passage and keeping these strong instruments in a pleasing balance was quite a respectable achievement by all of these performers. It was a powerfully effective effort all the way through and justly brought the audience to its feet. I hope they come back soon. The Labèques are top flight performers, showpersons, virtuosos, and masters of taste and style. I am definitely a confirmed fan from henceforth.

FINANCIAL TIMES

November 27, 2011

MINIMALISM AT 50, KINGS PLACE, LONDON

As this beautifully executed programme illustrated, minimalism is a broad church

Isn't minimalism the music that puts audiences to sleep? That may be its reputation in the centres of European tradition, but there was nothing soporific about this opening concert of a festival celebrating minimalism's 50th birthday. Intelligently curated by Igor Toronyi-Lalic, the festival has given Kings Place some much-needed artistic kudos and stolen a march on the offerings at London's other concert halls, which tend to take a more puritan view of new music. As this beautifully executed programme illustrated, minimalism is a broad church. At its best it makes you think about musical processes without inferring any dogma.

At its worst, as in Terry Riley's Mescalin Mix and La Monte Young's 283 is for Henry Flynt, it behaves like a disruptive child whose only concern is to break rules. Those two relics of the pioneering 1961 Chamber Street concert series in New York demonstrated how primitive and anti-musical the movement's beginnings really were. And yet the ever-so-subtle modulations of Steve Reich's Piano Phase of 1967 were a reminder of how quickly it grew up. This rendition by Katia Labèque and Nicola Tescari had the finesse that minimalism needs and rarely gets.

It was certainly a coup for Toronyi-Lalic to land Katia and her sister Marielle as his key players, for the Labèques not only drew a bigger audience but also attracted other high-quality players – period instrument exponent Chi Chi Nwanoku, multi-disciplinarian Matthew Barley and rock musicians David Chalmin, Massimo Pulpillo and Raphaël Séguinier. These three, plus Tescari, supplied magic and mystery in their own smoky compositions, where the link with minimalism seemed minimal and the temptation to get up and dance was strong.

For Riley's In C, minimalism's 40-minute international anthem, classical and rock joined hands in a performance that had heart and soul – as much a sophisticated jam session as an exquisitely rehearsed party piece. Led by soprano Olivia Chaney, the musicians were clearly having as much fun as their highly concentrated audience, and the beauty of it all was that, despite the constantly recurring pulse, there was none of the repetitiousness which is minimalism's curse.

kingsplace.co.uk

Copyright The Financial Times Limited 2011. You may share using our article tools.
Please don't cut articles from FT.com and redistribute by email or post to the web.

Los Angeles Times

MAGNIFICENT MOZART

Happy days are here again

Having come up with a winning combination of the cheerful Nicholas McGegan leading an all-Mozart program at the Hollywood Bowl last year – opening overture, cheery piano concerto and big symphony – the Los Angeles Philharmonic repeated the formula Tuesday night and will again on Thursday. This time, to double the ebullience ante, there was Mozart's "extremely jolly" (McGegan's description) Concerto for Two Pianos with Katia and Marielle Labèque as soloists.

....the Two Piano Concerto, from 1779, is, in fact, the more theatrical work. Written for the composer to play with his sister, this is Mozart's most playful concerto, full of "naughty humor,"

There is a lot of teasing and one-upmanship between the pianists, and it would be hard to imagine a duo more suited to this music than the glamorous Labèque sisters. They performed from memory, trills and scales rolling from one piano to the other as if a single instrument and player.

But there was also plenty of willfully individual display, and in the slow movement, they achieved a unified lovely, divine dignity. While I am not always a fan of the video aspect to the Bowl, the occasional use of a split screen to show the sisters was inspired and needn't have been only occasional.

An encore by the Labèques at least would have been warranted (Mozart wrote much exceptional music for two pianos and also for piano four hands).

Mark Swed

Hi-Fi + (10k)
March 2010

interview: katia labèque

by Jason Kennedy

Katia Labèque is an internationally renowned pianist who made her name playing classical duets with her sister Marielle. Born in south west France and taught by their mother Ada Cecchi, the Labèque sisters got their break whilst at the Paris Conservatoire where Oliver Messiaen heard about them playing his *Visions de l'Amen*. What set them on the road to an international career was the release of a four handed interpretation of Gershwin's *Rhapsody in Blue* which went gold. As a result they have been playing professionally for the last 35 years. They have worked with many of the leading conductors of our time including Charles Dutoit, Sir Simon Rattle and Esa Pekka Salonen with whom they performed the premier of Louis Andriessen's The Hague Hacking at the Disney Hall in Los Angeles. Katia and Marielle played the UK premier of that piece alongside two other appearances at this year's BBC Proms.

Katia has also played jazz since the early seventies and was part of John McLaughlin's band in the 1980s, her influence extended to Miles Davis who dedicated two pieces to her on his *You're Under Arrest* album. She's not the type to relax between hectic bouts of-touring and has been recording and playing contemporary jazz with the Katia Labèque Band since 2001 and more recently formed B for Bang with drummer Marque Gilmore from her band to play the music of the Beatles. Katia and Marielle started the record label KML Sonic Invaders for projects like these and now release their classical work through the label as well.

Katia's latest album *Shape of My Heart* contains collaborations with artists including Sting who sings the title track and a reworking of 'Moon Over Bourbon Street', Herbie Hancock, Chick Corea and Cuban pianist Gonzalo Rubalcaba. The album contains 12 recordings from a number of different sessions, those with Hancock, Corea and Rubalcaba date back to 1995, and makes a good introduction to her non-classical work. It contain's Dave Maric's arrangement of Radiohead's Exit Music played by the Katia Labèque Band, B for Bang's version of Lennon and McCartney's 'Because' and a beautiful rendition of Erik Satie's *Gnossiene No 3* which also features on new album of Satie made with Marielle.

For an artist in her late fifties, Katia is remarkably energetic (and, it has to be said, glamorous) so when the chance to speak to her about the new album came round they didn't have to ask twice.

JK: What was the concept for *Shape of My Heart*?

KL: The album is a little compilation of everything I love, everything I like, everything I've been doing. There are three old songs with Herbie with Chick with Gonzalez from a period when I was playing with jazz musicians. I still love jazz music except now I have my own band and I'm doing all kinds of music. Before I go on to other things I wanted this album as a reference for the people who would not have heard about me before. An introduction.

JK: The Sting pieces are very unusual how did that collaboration come about?

KL: Those were recorded at his place in Italy and they were special arrangements, I commissioned two fantastic young composers that we support with our foundation. Dave Maric who is English and the other is an Italian called Nicola Tescari. Sting was so happy with Nicola's arrangement that he commissioned him to do the orchestration of some his pieces with the Chicago Symphony recorded in Chicago last May. It was nice to take out everything and have just his voice and the piano, taking out all kinds of effects and electronics. I love that kind of thing and I'm doing it with my band but with Sting his voice is just so unique.

JK: The way he sings Moon Over Bourbon Street is very different to his original version.

KL: It's sometimes interesting to take the same material and to give a new vision, a new life to the same piece. You have two ways of doing it, you can add a lot of things or you can take out a lot of things. In the case of Sting we just took out everything, we left just the melody the voice and

the piano. He's an exceptional musician. The thing with Sting that's interesting for me is that he knows all music. He knows classical and he's never afraid to go in all kinds of different directions and to experiment. In a way it's like he's lending his voice, he trusts you and in this case he trusted me and would agree to try things. It was amazing to record it, it was very fast – we did everything in two hours. He was following me, I wanted to use a kind of rubato, a kind of freedom in the piece and he'd say play it again and I will follow you. In his very calm and quiet voice 'I will follow you'. It was hard to choose what to use because all the takes we did were totally different and all very beautiful.

JK: I liked your version of Exit Music, it's a great interpretation.

KL: I love Radiohead they're definitely my favourite group. Their albums all manage to bring different things and interesting things. Even the last album In Rainbows is just fantastic. I've been following them all the time and I find them very exceptional. I listen to a lot of different music, not only classical and I have to say that Radiohead always comes back on my play lists. I find this piece very close to a Chopin prelude, they don't imitate they don't need to but what I like in their music is that you can feel all their background, all their knowledge, knowledge about classical and contemporary music and that touches me very much. That's why I wanted to use the Chopin Prelude as a prelude to Exit Music because the end of that piece is almost like a reminiscence of the Chopin. I can hear a classical influence in almost all their records.

Johnny Greenwood is a fan of Messian and he knows a lot about the French school, Nadia Boulanger and all that. It's a very cultivated tradition.

JK: Have Chick Corea and Herbie Hancock played duets with other people or are you the first?

KL: They've played piano duets together. But those tunes were done a while ago and it was beautiful to be able to play with them but in a way I had to go in their way, they didn't come into mine, but now apparently they do. Both of them are playing some classical music. The experience was really nice, again they're also good friends and nice people and it's important, if you want to make music you might as well choose people you get on well with.

JK: How long have you been playing non classical music?

KL: As long as I remember, I had my duet with my sister but I was always part of experimental jazz bands. Originally I was very much a sideman, I started in a jazz band a long time ago called Pandemonium in France and then later I played in the John McLaughlin band in the eighties and then I toured with Gonzalo Rubalcaba who has a huge knowledge of classical music. He grew up in Havana, Cuba where they had a lot of Russian classical teachers. We had a duet in the nineties. In 2001 I decided to form my band with Dave Maric and Marque Gilmour called the Katia Labeque Big Band, we played Exit Music then and all kinds of music and a lot of Dave's own music. Then I created B for Bang with David Chalmin and Nicola Pescari and that was two years ago. We played concerts in Italy and little by little the idea was to get musicians from completely different musical backgrounds. David is really into rock and roll guitar and Nicola is a contemporary composer, he comes from a really serious classical tradition of writing music, he also composes film scores. We also took Massimo Pupillo the bass player from Zu who plays with Thurston Moore of Sonic Youth and with Mike Patton (Faith No More etc), his style is really more like rock noise, and 'Reeks' (Fabio Recchia) a fantastic electronic artist. I kept Marque as my drummer, I've worked with him since 2001 and I wanted to keep this kind of groove, Marque is really drum and bassy not at all jazz or rock. Some of the pieces on this album like Because are going to be on the next B For Bang album with the rest of the band, so it will be a different version. The album [*Shape of my Heart*] not only takes things that I have done before but prefigures things that I am going to do ▶

Hi-Fi + (10k)
March 2010

the absolute sound's
hi-fi+
REPRODUCING THE RECORDED ARTS • 71

contents

ISSUE 71

EQUIPMENT+

FEATURE

88 KATIA LABÈQUE
The multi-disciplinary virtuoso

12 AVALON ACOUSTICS TIME
floorstanding loudspeaker

18 MICROMEGA CD10, 20 & 30
CD players

Hi-Fi + (10k)
March 2010

interview: katia labèque

in the future. So the next thing will be a B For Bang album, we are using different singers and we have this beautiful girl called Nadeah, she's part of Nouvelle Vague then we're having an Italian singer called Meg and maybe Olivia from Zedo and we'd love Matt Elliott. The Beatles were almost like a purpose for me because their music was always at the top of everything. They made electronic before electronic existed and used classical and string quartets and everything so the material is good for us because it allowed us to do a lot of different things. On *Shape Of My Heart* I'm using one of the songs and there's one on the new *Red Velvet* album which is a duet with David and Reeks.

JK: **Are you going to bring B For Bang to England?**
KL: I would love to, we need your help [laughs]. We need the help of the press. Of course I have no problem coming and playing with my sister but bringing a new band confuses people; oh my god she's classical and now this. They're afraid of crossover, I'm afraid of crossover as well.

JK: **Did you start the KML Sonic Invaders record label specifically for projects like this?**
KL: Yes, to have the freedom. We want to play anything from baroque music to rock and roll and also to have a home for some of the musicians we like, to produce their own albums. Even if at the end it might not be distributed through our own distributor. Nadea, we helped her with the studio to record her first solo album which is really fantastic, except now she's going to try to find a major, a record company that can give her more visibility, more support but we're happy to take care of the artistic creative side. That's what interests me, there's no way to make money for us in the world of record labels we're not doing it for that. It's a way also to show where we are and what we're doing.

JK: **One of the artists on the label, turntablist Okapi seems to be differentfrom the rest of the acts.**
KL: With the help of Massimo, of David it's a kind of collective label in a way, each musician brings along others and say listen to this and that's how Okapi came into the picture. There's not much we can offer, not in terms of royalty advance or whatever money from the sale and we don't take anything but at least it's a place where he can record his work.

We're preparing something on Bernard Hermann, the last piece on the CD which is Meditation is from a fantastic opera [Wuthering Heights] that is so beautiful. That's just a taste of his work, he did a lot of soundtracks for Hitchcock like *North By Northwest*, he was Hitchcock's favourite composer. But he was never recognised as a classical composer and his opera is just so beautiful. He paid for the recording of the opera, hiring the singers, paying the orchestra, conducting himself but it's rare to find copies of this album. Most of the film scores don't belong to his family because the studios used to buy all the rights, so it's really difficult to put everything together because you have to search for all the various owners. That's the difficult part of having your own label without enough help, it'll take time but we'll do it.

JK: **You have included Satie's Gnossiene no.3 on the album, was this included in your recent album of his work that you made with Marielle?**
KL: We didn't want to do the complete album only with four hands so I took the Gnossiene and Marielle took Sports et Divertissements which are fantastic pieces. Each one is made up of 30 pieces and each of them last 30 seconds. Each of them are masterworks.

JK: **Do you have a good sound system at home?**
KL: I get all kinds of different stuff. Usually we have speakers called Amadeus which are French, Pierre Boulez used them at IRCAM*. In the studio we have some Genelec 1031A speakers which give a clear, controlled sound and we use them the most because the studio is our home. A lot of time unfortunately we are listening through the iPhone and MP3 that drives me crazy because the technical side is more sophisticated but the sound has never been so poor, it's so compressed. Sometimes I try to rebel and say no, I'll wait until I can listen at home on my system there, I know that speaker. In Rome we have a Pioneer DVD player and an Onkyo amp because it's also used for film, but I'm not crazy about it.

JK: **What are your plans for the future?**
KL: Next is Brazil in October and then Spain. Montpelier, Leipzig where we are artists in residence then we come back to Turin then in Paris and then an Italian tour playing all over.

JK: **Is this hectic schedule what keeps you young?**
KL: I'm sure it is, music gives so much. It has given me everything in my life. +

*IRCAM the Institute of sound and music research in Paris.

Daily Telegraph
30th July 2009

The Daily Telegraph

Sister act in perfect harmony

Marielle and Katia Labèque could hardly be more different – until they take t the stage to play piano together. They talk to ***Ivan Hewett***

Passionate: the Labèque sisters Katia (left) and Marielle

> *They carry off the role of glamorous, hair-tossing performers with total conviction*

Successful sibling partnerships in music are rare. Th stress of rehearsing and being constantly on the road together tests family affection to the limit. And the normal twists and turns of life often derail the happiest partnership. The best-known sibling duo in musical history – Wolfgang Mozart and his sister Nannerl – didn't last long. He went off into the big world; Nannerl settled down into marriage.

So what's the secret of the French-born Labèque sisters, Marielle and Katia? Thirty-five years after their debut, they are still going strong, and perform three times at the Proms this year (the first time was on the opening night).

One of them – Marielle – has to juggle life on the road with marriage to a musician (conductor Semyon Bychkov), who is also constantly on the move. Their tastes are very different: Katia likes rock and crossover, while Marielle is more into Baroque music.

And they couldn't be more different in terms of temperament. Katia talks non-stop, and manages to look sexy in a rumpled sweatshirt. Marielle is more elegant, in boots and a plum-coloured silk shirt, and looks pensive, often half-chewing her fingers and adding a murmuring contralto to her sister's animated soprano.

One reason they're still going strong is obvious – good genes. They're now in their late fifties, but they still carry off the role of glamorous, hair-tossing, piano-playing sisters with total conviction. Another is their undimmed passion for the music they play. They've just been recording the four-handed piano music of that deadpan musical joker Erik Satie.

"We absolutely *love* this music," says Katia. "Satie is so independent, so *anti-conventionnel* and very mean, but in a funny way. He doesn't write, 'play louder'; he writes, '*ouvrez la tête*' or '*penser plus loin*'." Marielle says: "I have to admit I did not like this music so much before. But now I love the way it changes its mood so quickly. It's funny, but also it has a kind of pathos."

Something else that's much on their mind is Louis Andriessen's *Hague Hacking*, one of five concertos the sisters have commissioned from eminent composers and which they're playing at the Proms on Aug 17. "It is *so* hard," says Marielle with feeling. "We have to throw the chords backward and forward, like tennis. It has to be automatic – if we think, we are lost."

It was the sisters' passion for new music that got them noticed. In the early Seventies, they were students at the Paris Conservatoire, having studied first with their mother.

"We wanted to play together," says Marielle, "but we had no idea about the two-piano repertoire. We knew this wonderful French pianist, Michel Béroff, and he said, 'You know there is this wonderful piece by Olivier Messiaen for two pianos, *Visions de l'Amen*. You should try it.' So we worked on it at the Conservatoire, and one day there was a knock on the door, and there was Olivier Messiaen!"

That meeting opened many doors. "We recorded that piece," says Katia, "and then we became part of a very elite, avant-garde set. We worked a lot with Luciano Berio and Pierre Boulez and György Ligeti."

But neither sister was happy with being typecast as a contemporary specialist, and when someone suggested making a four-handed version of Gershwin's *Rhapsody in Blue* they jumped at it. The recording went gold, and suddenly the Labèques were hot property.

What success gave them was the freedom to explore. Katia has played jazz-funk with Chick Corea and Herbie Hancock, and set up her own band. Marielle has quieter tastes in Baroque and classical music. But they're still devoted to playing together.

Having lived in London for many years, they now share an apartment in Rome, which is also home to some of their 17 pianos. It's also the nerve-centre of the Labèque Foundation, set up to promote piano duo as a musical medium, and also their own record label. "We have the freedom to do anything," says Marielle, "and we can record any time, day or night. We can change our minds. It's perfect."

Another of their joint passions is early music, which they play on two "period" pianos made especially for them. "Mine was made in Italy and is very light and bright, hers is darker, and together they are perfect," says Katia.

It's symbolic of their relationship. Katia plays the more flashy, treble part in the duos, and in general cuts a bigger figure in the world. But one gets a sense that she relies on her sister. "Yes, it's true," says Katia with a laugh. "I like to take the top part, but I feel comfortable knowing that she is always there supporting me."

Katia and Marielle Labèque appear at the BBC Proms (0845 401 5040) on Aug 9 and 17. Their new album, 'Satie', is released in Oct on the KML label.

The Guardian (341k)
28th July 2009

Portrait of the artists

Katia *(right)* and Marielle Labèque on stage at the Concertgebouw, Amsterdam

Katia and Marielle Labèque, pianists 'Our low point? Listening to the recordings we did as teenagers'

What got you started?
Katia: Listening to my mother - she was a pianist and piano teacher.
Marielle: Watching Katia give her first concert, when she was seven and I was four. I sat in the audience and said: "I want to do that, too."

What was your big breakthrough?
K: Winning a national competition for young musicians when I was seven. The prize was to perform a Mozart concerto with orchestra at the Théâtre des Champs-Elysées in Paris. I knew then I would be a pianist all my life.
M: Recording Gershwin's Rhapsody in Blue with Katia in 1980. It brought us a big audience.

Who or what have you sacrificed for your art?
K: Nothing at all. My art gives me everything; in exchange, I give it everything I have.
M: Nothing. I haven't had a family, but it hasn't felt like a sacrifice. I love my freedom too much.

What piece of music would feature on the soundtrack to your life?
K: Rhapsody in Blue. I love the way it combines lyricism with a sense of reason.
M: Ravel's Mother Goose. He was born on the Basque coast of France, like us.

Do you suffer for your art?
K: Yes, physically. I'm small and thin, and the hours of practice are exhausting for my body. It's like being a dancer.

Which living artist do you most admire?
K: Daniel Day-Lewis. His voice is like pure music.
M: [The musician] Robert D Levin. He has such an amazing knowledge of music.

In short

Born: 1950 (Katia) and 1952 (Marielle); Bayonne, France.
Career: Have performed together since they were children, and will play in Proms 32 (9 August) and 43 (17 August) at the Royal Albert Hall, London (box office: 0845 401 5040).
High point:
Katia: "Establishing our own record company."
Low point:
Marielle: "Listening again to recordings we did as teenagers."

PHOTOGRAPH
HERMAN WOUTERS/ HOLLANDSE HOOGTE

Is working as a duo difficult?
K: Yes and no. It's difficult to keep piano duets from sounding mechanical. But I love working with my sister.
M: Music itself is difficult, whether you're a duo or not.

Complete this sentence: At heart I'm just a frustrated . . .
K: Rock'n'roll guitarist.
M: Swimmer.

Is there an art form you don't relate to?
K: A certain kind of French theatre, in which everyone talks too much.

What's the best advice anyone ever gave you?
K: Miles Davis taught me to understand the relationship between music and silence.
M: The best advice comes from my sister, every day.
Interview by Laura Barnett

THE TIMES

THE PIANO-PLAYING LABEQUE SISTERS

In an hotel in Amsterdam, the Labèque sisters, the finest and chicest piano duo performing in the world, want to talk about shoes.

Katia and Marielle — the stars of the Proms this year, with appearances in three concerts — think about clothes in a way that few else do in classical music. It's all Dior tops and skinny jeans for these two. I'm concerned for them, however. Will they be able to match their fellow opening-night performer Stephen Hough, whose footwear is also normally pretty darn snazzy? Can they beat, say, his green velvet slippers? "Well," Katia rejoins, "I'm wearing Louboutin." That means 5in heels and bold red soles. Touché.

There is a good chance that there will be a touch of style in the audience, too, from the sisters' stellar chums — Sting or Madonna, perhaps, even Herbie Hancock's nimble fingers digging into an interval ice cream.

The sisters have over the past 30 years crisscrossed the worlds of jazz, pop and classical, picking up a list of mates that reads like a Grammy award ceremony. Chick Corea, John McLaughlin (Katia and he were an item), the late Miles Davis, Ira Gershwin and Olivier Messiaen. Davis, a regular in the audience, was even inspired to write the song Katia, "which was great".

It's not hard to see why they win friends. Their quiet barrage of prettiness, warmth and impishness is pretty irresistible. And in conversation, as in their piano playing, they seem to complement each other. Katia takes the extrovert treble line of engagement, hardly pausing for breath, while Marielle pads along behind, otherworldly, often starting or finishing sentences with a whimsical Gallic rumble.

Later at the Concertgebouw they are to play a Louis Andriessen piece, The Hague Hacking, which will receive its British premiere at the Proms on August 17. In the green room they mooch about like rock chicks. In fact their British debut was at the Roundhouse, performing Boulez's complex Structures, sweating it out in jeans and T-shirts with the composer conducting.

For their New York debut they performed Messiaen and Stravinsky in the first half, before Katia joined McLaughlin, on guitar, for a second-half jam. One rocker ran up to Katia, desperate to know what the Labèques had played. "Stravinsky," she'd said. "That guy's great!" he exclaimed, "Does he have a band?"

Their careers started conventionally enough in Paris in the Fifties. Their mother, a pianist who had been taught by Marguerite Long, tried to persuade the girls to play together when Marielle was 6 and Katia 8. The partnership lasted barely a few minutes as they ended up pushing each other off the chair fighting for control of the pedals. Through their teenage years and the Paris Conservatoire they studied as soloists. Only after they graduated did they give duetting another crack, this time with a piano each.

They dived into the deep end with tough contemporary repertoire such as Messiaen's Vision de l'amen. One day while they were practising the work Messiaen, who was a professor at the Conservatoire, overheard them and suggested that they record the piece. An extraordinary first album put them firmly on the critical map. They started to work with contemporary composers but then an album of Gershwin's Rhapsody in Blue sold half a million copies and catapulted them to fame.

With success in the classical realm secured, Katia started experimenting around the edges. She dated McLaughlin — "I always date guitarists" — moved to Monte Carlo and fell in with some jazz greats: Corea, Davis and Hancock.

Today they flit seamlessly between Waldbühne in Berlin and the post-rock scene at music festivals such as All Tomorrow's Parties. They have worked with Sting and played for Madonna. Katia says that the pop star loves her Satie and Ravel. "She knows a lot about classical music."

All of this cross-pollination feeds into their pianism. The intense improvisatory quality of their playing is born of these experimental ventures. Whether Mozart or Stravinsky, their musical line always sounds as if it is being woven for the first time. Even the new Andriessen piece was unravelled like a riff, Katia head-banging her way through the Dutch performance. Yet the concerto has been one of the hardest they have had to learn, they say: six months to master 16 minutes of music. And there's no let-off, Katia explains: "You can't abandon it for one day."

But some romantic pieces, staples of the duo repertoire, they don't even rehearse. "And I hate scales," Katia says, shaking her head. She prefers to work runs out within the context of a piece.

When Dirk Bogarde was a neighbour in London, they tell me, he infuriated the pair by sending them a letter about their "scales". "We were so excited," Katia explains. "He must want to meet us, we thought. Instead, the letter said how much he hated our music and the constant scales! I've never done scales in my life!" she exclaims. She was preparing Mendelssohn's double piano concerto, which has a lot of arpeggio runs — "not scales". Bogarde later tried to kick the door down, Katia claims.

For her current guests in her house in Rome, the Andriessen piece apparently sounds like a piano tuner at work. The confusion is understandable. The piece works essentially like a game of tennis, notes flying from Katia to Marielle and back, a medieval musical technique called hocketing. The sonic effect is a thrill. "He has managed, somehow, to create a completely new concerto," Katia says.

Expanding their repertory is a hugely important task because, to be frank, there's not much out there. Many composers don't like writing for the combination. "One piano is enough, they say," Marielle says, laughing stoically. "And sometimes it's true."

What makes a good two-piano piece work above all else is dialogue. And the same is true of a good performance. "When people say, 'It was so great, you sounded like one', we don't find that necessarily complimentary," Katia says. "We like to sound like two different voices!" The trick, they say, is to learn how not to play together; how to bend around each other like singers do with their backing musicians.

With their pianism so special, why don't they play some solo performances? "I would feel lonely," Marielle says, smiling shyly. Katia does sometimes contemplate this. But then she sticks on a CD by the Polish pianist Krystian Zimerman, "and I feel fine again", she says. "Anyway," she adds, letting out a huge Gallic puff, "it's so much less work!"

Igor Toronyi-Lalic

DERSTANDARD

Konzerthaus: Die unverbindliche Perfektion der tschechischen Philharmonie

Die Pianistinnen Katia und Marielle Labèque spielten Bryce Dessner, Dirigent Semyon Bychkov veredelte Felix Mendelssohn Bartholdy

Daniel Ende 31. Mai 2021, 16:40

Wäre Karl Valentin ein Musikhistoriker um die letzte Jahrtausendwende gewesen, hätte er behaupten können: "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." Hätte er dann im Wiener Konzerthaus das neue Konzert für zwei Tasteninstrumente und Orchester (2017) von Bryce Dessner gehört, wäre Valentin vielleicht aufgefallen, dass schon das G-Dur-Klavierkonzert von Maurice Ravel (1931) mit einem Peitschenknall beginnt und das neue Stück diesen Effekt ausnutzt. Leider bis zum Überdruss.

Natürlich gab es auch Gelegenheit für die Pianistinnen Katia und Marielle Labèque, mit Repetitionen, Kaskaden und ganzen Tontraubenfruchtkörben virtuos zu glänzen. Doch ist das Stück kaum mehr als eine fröhliche Spielwiese der Beliebigkeit: Da fallen nicht nur endlos wiederholte simple Melodiefragmente und bunte Schlagzeugaktionen auf. Da ist auch ein orchestraler Dauerklangteppich, der einen Grundton harmonischen Wohlklangs mit Dissonanzen würzt – so gekonnt, wie das beim systemgastronomischen Showkochen zu beobachten ist. Im Satz, dass Bryce Dessner auch Filmmusik schreibe, ließe sich das "auch" durchaus weglassen.

Nett, aber ohne Dringlichkeit
Fast zwei Jahrhundert früher schrieb Felix Mendelssohn Bartholdy seine Symphonien, die im Mittelpunkt der Porträtkonzerte der Tschechischen Philharmonie dieser Saison im Konzerthaus stehen (sollten). Das Problem, dass kurz zuvor Beethoven die symphonische Gattung bis an die Grenzen ausgereizt hatte, begegnete Mendelssohn mit klassizistischer Souveränität und schrieb nette Musik, meist aber eher ohne existenzielle Dringlichkeit.

Man kann sich in einer Interpretation mit diesen Themen auseinandersetzen. Man kann allerdings einfach die Stücke virtuos und klangschön zur Geltung bringen. Dirigent Semyon Bychkov tat mit der Tschechischen Philharmonie bei der 3. Symphonie ("Schottische") ebendies auf hohem Niveau – jedoch mit quasi unverbindlicher Perfektion. Natürlich: Nach einer langen Phase ohne Livekonzerte lässt sich schon dessenthalben sehr dankbar sein. Und es gibt ja immer auch ein nächstes Mal. (daen, 1.6.2021)

https://www.derstandard.at/story/2000127056852/konzerthaus-die-unverbindliche-perfektion-der-tschechischen-philharmonie

WIENER ZEITUNG .at

Tschechische Philharmonie: Wandernde Rhythmen

Das Orchester aus Prag sorgte mit den Labèque-Schwestern im Konzerthaus für Glücksmomente.
vom 31.05.2021

Der Abend steht ganz im Zeichen der Doppelung. Da sind die Schwestern Labèque, jede an ihrem Steinway, im selben anachronistisch anmutenden, nicht ganz unedlen Outfit. Da ist das Konzert für zwei Klaviere und Orchester des Komponisten Bryce Dessner (geboren 1976), den man vielleicht aus der ein oder anderen Filmmusik kennt ("The Revenant") und als Mitglied der Rockband The National.

Rhythmusbetont und musterreich sind die Melodien, die vom Klavier vorgegeben werden, um vom Orchester aufgegriffen und ausgebreitet zu werden. Immer wieder wandert ein Motiv durch die Reihen der Musiker, von einem Klavier zum nächsten, zu den Bläsern zu den Geigen, wird herumgereicht wie der Klingelbeutel in der Kirche. Und auch hier, in diesem Pop, Minimal Music und Neue Musik vereinenden Konzert Dessners, kommt andächtige Stimmung auf. Etwa wenn im zweiten Satz ein Klavier beginnt, einen Puls in die Tasten zu hämmern, der vom Xylophon übernommen wird, um schließlich von den Geigen auf ein dramatisches Niveau gehoben zu werden. Die Schwestern Labèque, bekannt für ihre Synchronizität, schwingen mit dem Orchester und sorgen für Gänsehautmomente.

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/klassik/2106348-Wandernde-Rhythmen.html

Leipziger Volkszeitung / Katia und Marielle Labèque mit Strawinsky, Debussy und Glass im Gewandhaus

13.04.2019

Leipzig
Der Anfang ist atemberaubend: Wie Katja Labèque da die archaischen Arabesken des Sacre-Beginns aus dem Steinway streichelt, Marielle sich alsbald mit ihren Quartgängen hineintastet, da fehlt kein Fagott, fehlt kein orchestraler Raum, sind Farben satt auf der Bühne des anständig besuchten Gewandhauses. Da reichen wenige Töne, um zu sehen, zu hören, zu fühlen, dass Strawinskys Transkription seines „Sacre du Printemps" für zwei Klaviere kein Klavierauszug ist, sondern Klaviermusik. Nicht nur schwer, weil sie verdammt viele Töne auf vier Hände und 176 Tasten verteilt, sondern weil sie pianistisch vertrackt ist und gekonnt mit den Möglichkeiten der Instrumente spielt.

Keine Ersatz-Notlösung
Das ist auf den ersten Blick nicht weiter erstaunlich, weil das perkussive Moment des Klaviers einem Werk, das auch die Emanzipation des Rhythmus feiert, natürlich zupass kommt. Aber dass auch die weiten Strecken komplex verschachtelter Koloristik, die Reflexe und Schemen, die Nebelschwaden und der schwüle Dampf dieses Frühlingsopfers auf Klavieren darstellbar sind – und keineswegs nur als Notlösung, weil gerade kein Riesenorchester zu Hand ist –, das überrascht dann doch.

Blindes Einverständnis
Doch sind die französischen Klavierschwestern hier am allerbesten. Wenn sie Linien spannen und Mixturen ausbalancieren, Lehm und Schweiß, gleißendes Licht und Halbschatten in Töne gießen, ist das großes sinfonisches Klavierspiel. Weil dieses Klavierduo denkt und atmet und vibriert, als wären die 20 Finger allesamt mit einem Kopf verbunden und mit einem Herzen. Das ist gar nicht so sehr eine Frage der Präzision. Über die verfügen Katia und Marielle natürlich und ganz selbstverständlich in erheblichem Maße. Und wenn es im Sacre mal klappert, dann liegt das an den Zumutungen, die dieses Schlüsselwerk der klassischen Moderne rhythmisch, metrisch, motorisch bereithält. Wichtiger ist, wie die Schwestern Klänge über die Instrumenten-Grenzen hinweg durchfärben, wie sie in blindem Einverständnis und ohne sichtbare Kommunikation – beide bleiben die gute halbe Stunde tief in die Noten versenkt – aufeinander reagieren. Und dadurch ihren Sacre mit einer Dichte und Konsequenz sozusagen aus einer Hand gestalten können, die mit dem Orchester in dieser Klarheit nur schwer zu erreichen ist.

Monument der Moderne
Die Defizite der Transkription zeigen sich dagegen da, wo die Labèques normalerweise ihre Stärken ausspielen können. Denn gerade die kraftstrotzenden, die lärmenden, die brutalen der Szenen aus dem heidnischen Russland leiden an ihrer dynamischen Begrenztheit. Zu schnell erreichen die Schwestern den Gipfel ihrer Lautstärke-Möglichkeiten. Und er ist zu niedrig – zumal der Anschlag dennoch verhärtet und undifferenziert ins Lärmige kippt. Was indes nichts daran ändert, dass dieser übers Ganze immer noch spektakulär gut gespielte Sacre ganz neue Wege zu diesem Monument der Moderne ebnet. Weil Klarheit und Logik, die an die Stelle schierer Kraft und greller Farben treten, tiefe Blicke in

die Struktur der Musik erlauben, ohne dabei zum klingenden Analyse-Aufsatz zu werden.

Heidnische Szenen

Strawinskys „Le Sacre du Printemps" und Debussys nur wenig ältere Six Epigraphes antiques, sind bei näherem Hinschauen nicht so weit voneinander entfernt wie die gegensätzliche Faktur glauben macht. Denn die Szenen aus dem heidnischen Russland und die rund ums heidnische Mittelmeer nutzen den gleichen Mechanismus zur Legitimation ihrer musikalischen Ungeheuerlichkeiten: Ferne – historische, geographische und kulturelle. Und beide Klavierwerke haben anders, größer besetzte Wurzeln.

Zurückhaltend sinnlich

Bei den sechs alten Inschriften des Franzosen ist der Satz allerdings zerbrechlich, sparsam, reduziert. Wo Strawinsky als Action-Painter wie ein Berserker die Leinwand traktiert, graviert Debussy mit dem Silberstift oder aquarelliert sparsam mit sanften Farben. Und doch sind seine sechs Miniaturen kein Jota weniger intensiv und suggestiv. Katia und Marielle Labèque spielen diese Musik, eigentlich gehört sie an ein Klavier, ohne Sentimentalitäten, ohne nostalgisches Seufzen, sondern klar, durchsonnt, elegant und zurückhaltend sinnlich. Was ebenso für die erste lautstark erjubelte Zugabe gilt, den letzten Satz von Maurice Ravels bezaubernden Märchenbildern „Ma mère l'oye". Beinahe naiv klingt diese überirdische Schönheit unter den Fingern der beiden.

Komponiermaschine

Naiv klingen zunächst auch Philip Glass' Vier Sätze für zwei Klaviere. Aber diese scheinbare Naivität entlarvt sich alsbald als Kalkül. Denn diese vier Sätze sind nichts anderes als das völlig seelenlose Ergebnis, das halt herauskommt, wenn Glass' seit Jahrzehnten ununterbrochen laufende Komponiermaschine was für zwei Klavier ausspuckt: minimale Kadenz-Zirkel mit minimalem Aufwand in maximal überflüssige Bewegung gebracht. Von der rohen Magie der frühen Minimal-Jahre bleibt da nicht einmal mehr ein Rest, auch nicht unter den 20 Labèque-Fingern.

Die adeln immerhin die zweite Zugabe noch mit feinen Nuancen und Schattierungen: Thom Yorkes so unerhebliches wie charmantes „Don't Fear the Light"

Von Peter Korfmacher

https://www.lvz.de/Nachrichten/Kultur/Kultur-Regional/Katia-und-Marielle-Labeque-mit-Strawinsky-Debussy-und-Glass-im-Gewandhaus

Elphi: Thom Yorke spielt mit Geschwistern Labèque

von Mischa Kreiskott 11.04.2019

"Radiohead-Frontmann Thom Yorke feiert sein Klassik-Debüt" titelten unzählige Musikblogs in den vergangenen Tagen, nachdem die Geschwister Katia und Marielle Labèque das neue Stück des britischen Kult-Musikers in der Philharmonie de Paris uraufführten. Am Mittwochabend gab es die deutsche Erstaufführung von "Don't Fear The Light" in der Elbphilharmonie. Mit dabei Thom Yorke, der Gitarrist der Band "The National", Bryce Dessner und der französische Gitarrist David Chalmin. Ein Abend der kreativen musikalischen Vernetzung.

Als Kopf der Band Radiohead war Thom Yorke schon immer ein "Anti-Rockstar". Er hasst den Krach auf der Bühne, das Leben auf Tour macht ihn krank, die Rolle des Frontmans verkörpert er durch anmutige Zerbrechlichkeit. Sein Falsettgesang, so fragil wie intensiv, ist unverwechselbar. York und seine Band Radiohead dehnten die Grenzen dessen, was man noch Rock nennt, immer weiter aus. Und doch hat sich Yorke lange bitten lassen, ein Stück für das Klavierduo Katia und Marielle Labèque zu schreiben. "Die Schwestern waren sehr hartnäckig", sagt er im Interview. Über anderhalb Jahre seien sie an ihm dran geblieben: "Komponiere für uns, Du wirst es lieben!"

Katia Labèque liebt E-Gitarren

Die Dramaturgie des Konzerts in der Elbphilharmonie hatte etwas von "Warten auf Thom Yorke". Den ersten Teil des Abends widmeten die Schwestern ganz ihrer musikalischen Passion der vergangenen Jahre: der amerikanischen Minimal Music, wie jüngere KomponistInnen sie interpretieren. Dabei entschieden sie sich für die ziemlich einzigartige Besetzung eines Klavierduos mit zwei elektrischen Gitarren. "Katia liebt einfach die E-Gitarre", erzählt David Chalmin, mit dem die Labèques seit Jahren eng zusammenarbeiten. "Sie träumt davon, selber dieses Instrument zu spielen und tut alles, um von Gitarren umgeben zu sein."

Minimal Music in der Elbphilharmonie

Auch wenn Katia und Marielle in ihren Glitzerkostümen von Rockgitarren eingerahmt ein ungewöhnliches Bild abgeben, das Konzept stimmt: Klavierflirren schwebt durch die Elbphilharmonie, Bryce Dessner und David Chalmin legen zackige Sounds in die Freiräume. So präzise und klangsinnlich können nur wenige Musiker die Werke von Caroline Shaw, David Lang oder die minimalistische Rockmusik von Bryce Dessner auf die Bühne bringen. Die Resonanz des Raumes ist bei verstärkten Konzerten oft ungnädig - zu dieser Musik passt sie. Um wirklich im meditativen Puls der Repetitionen zu versinken, ist das Programm allerdings etwas zu kurzatmig. Und viele im Publikum fragen sich immer noch: "Wann kommt eigentlich Thom Yorke?".

"Don't Fear The Light" - Porträt der Geschwister Labèque

Der Radiohead-Sänger erscheint auch nach der Pause zunächst nicht. In "Don't Fear The Light" hat er sich selbst keine Rolle zugewiesen, sondern eine instrumentale Suite ganz auf die Labèques und Gitarristen zugeschnitten. Thom Yorke schreibt und

denkt nicht in Notenschrift. Er montierte die Komposition wie gewohnt am Computer, David Chalmin schrieb den Notentext, die Labèques deuteten ihn aus. "Es war faszinierend, wenn Thom in Bildern über seine Musik in Bildern gesprochen hat. Von Wellen, Licht und Schatten", erzählt Katia Labèque, und vergleicht Thom Yorkes Arbeitsweise mit Musik der Renaissance.

Dieses kreative Komponieren als Gruppe ist in der klassischen Musik eher unüblich und fasziniert im Ergebnis: Yorkes Werk trägt immer seine Handschrift und passt doch genau zum Stil der Schwestern. Zwei silberne Klangströme mäandern, mal synchron, mal spiegeln sie sich, dann entfernen sie sich voneinander. Das Stück wirkt wie ein Porträt der Schwestern, die so gut eingespielt sind wie wohl kein anderes Klavierduo, und doch so unterschiedliche Persönlichkeiten haben.

Ein Rock- und Klassik-Gipfeltreffen

Erst zu "Gawpers", dem letzten Titel auf dem Programm, betritt endlich Thom Yorke die Bühne. Er legt in das Flirren und Flimmern von Klavier und Gitarren seinen eigentümlichen Gesang und entfaltet die Aura eines kleinen Mannes, der genau weiß, wie man ein Stadion durch Stille erobert. Die Grandezza und Gestaltungsfähigkeit der Klavier-Schwestern, die Präzision der E-Gitarren, die Stimme und Aura eines Rockstars kommen zusammen. Ein eindrückliches musikalisches Netzwerk entsteht. Merkwürdig nur, dass das Konzert an diesem Punkt recht abrupt zu Ende ging. Eigentlich war man mit dem ungleichen Ensemble gerade erst richtig warm geworden.

https://www.ndr.de/ndrkultur/sendungen/neo/Elphi-Thom-Yorke-spielt-mit-Geschwistern-Labeque,thomyorke100.html

---

Alain Steffen, Tageblatt, 14 March 2019 Salzburg

"In Gustavo Gimeno [the Labèque sisters] have found exactly the right partner - he successfully manages Poulenc's idiosyncratic balancing act between Ravel and Stravinsky influences on the one hand and Mozart influences on the other."Three interpretations, which one would very much like to see recorded on CD."

BRYCE DESSNER CONCERTO

Dresdner Neueste Nachrichten – 2018.06.18 - WOLFRAM QUELLMALZ:

„Minimal plus" titelte das Programmheft für Bryce Dessners Konzert für zwei Klaviere und Orchester, eine deutsche Erstaufführung. Anders als „pure" Minimalisten, die sich viel stärker auf minimale Motivpartikel, repetierende und mutierende Sequenzen stützen, fügt Dessner diesen Strukturen viel Klang hinzu. [...] Katia und Marielle Labèque, denen das Werk gewidmet ist,
ermöglichten melodischen Fluss und Bindung, während das Orchester Strukturen zeichnete und für Kontraste sorgte.

Sächsische Zeitung - 2018.06.18 - Jens-Uwe Sommerschuh:

Die Residenz der Ausnahmekünstlerinnen Katia und Marielle Labèque, die der Philharmonie-Saison ihren pianistischen Stempel aufdrückten, fand am Wochenende vehementen Abschluss. [...]
Die Klavierpartien [von Dessners Konzert für zwei Klaviere und Orchester], von den Schwestern exzellent ausgespielt, bergen prickelnde Finessen, deren Nuancenreichtum im Soundgewitter der schmatzenden Blech- und Perkussionsattacken in den Ecksätzen hin und wieder unterging. [...]
Katia und Marielle dankten den freundlichen Beifall mit einer beschwingten, sprühenden Interpretation von Darius Milhauds „Brazileira“ aus „Scaramouche“ von 1936, einem Juwel auch auf ihrer CD „Sisters“.

24 Nov 2019

Corriere della Sera, "La Lettura"

"Che vertigini il concerto al tempo di Spotify"

di Mauro Covacich

CORRIERE DELLA SERA laLettura

24-NOV-2019
da pag. 48
foglio 1 / 4

Dir. Resp.: Luciano Fontana

www.datastampa.it

Tiratura: 326768 - Diffusione: 458000 - Lettori: 216000: da enti certificatori o autocertificati

Superficie: 120 %

Che vertigini il concerto al tempo di Spotify

Oggi, domenica 24, una maratona musicale chiude la stagione del Romaeuropa Festival. Un paio di settimane fa un altro happening musicale ha attirato l'attenzione di uno scrittore. Perché veniva eseguita la prima composizione classica di Thom Yorke; e poi perché le sorelle Labèque sono pianiste leggendarie; e poi perché... Altro che digitale...

di MAURO COVACICH

A un certo punto, abbastanza presto, direi già verso la fine del secondo brano, succede che non ricordo più il mio nome. Come mi chiamo? Chi sono? Per cinque e poi dieci minuti, ma in un modo che in realtà sembra sfondare la dimensione del tempo, i due pianoforti suonano le stesse brevi frasi, riprese e subito rilanciate dalle due chitarre elettriche, riff di poche note, semplici scale che girano e girano, rimodulando la stessa cellula melodica in microvariazioni infinitamente ripetute. Una specie di mandala musicale che mi ha risucchiato fuori dal corpo facendomi galleggiare nella sala in uno stato di sospensione limbica. Estasi, meditazione trascendentale o semplice perdita di conoscenza? Immagino sia così il bardo buddhista, l'anticamera della reincarnazione, eppure questo stato di pre-morte non produce angoscia, produce piacere. In fondo, perdere i connotati di individuo, di soggetto pensante, dà sollievo ed è la condizione ideale di ogni mistica, anche occidentale, basti pensare al «decrearsi dell'io» nei *Quaderni* di Simone Weil.

Erroneamente continuo a usare il verbo *pensare*: chi pensa qui? Forse la musica stessa. È la musica che si pensa attraverso la circolarità messa in azione dalle pianiste e dai chitarristi che, pur essendo stelle del concertismo, questa sera sembrano a servizio di una missione più alta, dove non conta la bravura né tantomeno la vanità. La loro prodezza virtuosistica consiste piuttosto nello sparire, nel lasciarsi inghiottire in una cosa che è insieme matematica e Dio. Devo faticare non poco per riprendere possesso del mio corpo, in fila 15, e ripartire dall'inizio, stavolta con un minimo di logica.

¶

Mi trovo nella sala Santa Cecilia, all'Auditorim di Roma, per uno degli ultimi appuntamenti di Romaeuropa Festival, il concerto delle sorelle Labèque, Katia e Marielle, pianiste ammantate di leggenda, forse anche per la loro straordinaria somiglianza e un repertorio sterminato, oggi alle prese con opere di Steve Reich, Philip Glass e la prima composizione classica di Thom Yorke, leader dei Radiohead. Ma il programma di sala prevede anche un paio di prime esecuzioni mondiali, due brani di Bryce Dessner e David Chalmin, compositori e chitarristi, che infatti sono in scena con i loro strumenti (e campionatori e synth) accanto alle pianiste, per trasformare il duo Labèque in un quartetto di musica minimalista e elettronica.

Un concerto, che strano modo di ascoltare musica. I brani in programma sono tutti acquistabili, da scaricare o in streaming, potevo cercarli su iTunes o Spotify come faccio sempre e godermeli quando mi pareva, in qualsiasi momento libero della giornata, fumando alla finestra o camminando verso la metro, potevo assaggiarli e poi saltare al successivo e a quello dopo ancora, finché non ne trovavo uno abbastanza orecchiabile da ascoltare per intero e magari, chissà, salvare tra i preferiti. La musica si è mossa per prima in quest'ottica di comodità individualizzata, offrendo in rete ogni genere di ascolto, profilando subito l'utente per fornirgli indicazioni di ricerca e poi nuove tracce affini al suo gusto. Avere in tasca una discoteca con la musica di tutti i tempi, gratis o quasi gratis, da poter sentire anche in modalità shuffle, saltabeccando da un pezzo di cool jazz a un'aria della Tosca, a un crooner degli anni Cinquanta, a un madrigale di Monteverdi, all'ultima hit di Rihanna, tutto sempre alla nostra portata, in qualsiasi istante, be', sarebbe stato inimmaginabile fino a pochi anni fa anche per i più visionari autori di fantascienza.

Che effetti ha avuto un simile dono sull'ascoltatore? Il primo è stato senza dubbio un misto di libertà e onnipotenza, un senso inebriante di dominio e appagamento, ovviamente destinato a rapida saturazione: la logica del godimento immediato comporta un inevitabile calo del desiderio.

Il secondo effetto è stato un netto sbilanciamento nel rapporto tra opera e in-

DATA STAMPA
MONITORAGGIO MEDIA, ANALISI E REPUTAZIONE

terprete. Nel mercato tutto deve girare attorno alla figura del consumatore-ascoltatore — il cliente ha sempre ragione — quindi colui che consuma-ascolta musica è su un piano di superiorità rispetto a chi la suona e a chi la compone. Io che consumo-ascolto, a prescindere dalla mia educazione musicale, finisco per assumere una postura ipercritica e sentenziosa nell'interpretazione dell'opera. In un modo non troppo diverso da come trincio giudizi su enoteche e ristoranti, anche qui posso mettere stelline o rapidamente *skippare*, penalizzando quel brano nell'arcano metabolismo dell'algoritmo, ma soprattutto riducendo tutto all'immediatezza, alla superficialità del mio arbitrio. È certo positiva l'emancipazione ermeneutica dell'ascoltatore, ma se sotto il velo di questo traguardo democratico si nasconde il capriccio di un despota, che ne è dell'autorevolezza dell'opera? E l'opera, una volta che smette di essere autorevole, potrà ancora sedurmi? Vediamo come funzionava prima.

¶

Sono venuto al concerto, attirato dal fatto che si eseguisse il primo pezzo strumentale di musica colta scritto da Thom Yorke. Con Yorke sono in quello strano punto del rapporto in cui vivi il successo dell'altro come un tradimento personale. Succede ad esempio quando scopri un autore che nessuno ancora conosce, instauri un rapporto intimo, quasi privato con il suo lavoro e poi lui, senza chiederti il permesso, diventa una star planetaria. Ricordo la prima volta che ho sentito *Creep*. «Secondo me questi ti piacciono», mi aveva detto con fare complice il ragazzo del negozio di dischi inserendo il cd. Nel 1993 esistevano ancora i negozi di dischi, ci si andava con una certa consuetudine. In quello avevo trascorso parecchie mezz'ore, a cincischiare, a valutare possibili acquisti, a chiacchierare con il ragazzo che lo gestiva. I Radiohead, l'ennesimo gruppo che sbucava dalla scena underground inglese. Però in effetti la voce di Thom Yorke catturava subito e poi mi piaceva come venivano raccontati quei cinque ragazzi sulle riviste (si leggevano ancora le riviste), il loro atteggiamento da antidivi, il fatto che cominciassimo insieme (pochi mesi dopo avrei pubblicato il mio primo libro), sicché sono uscito dal negozio con *Pablo Honey* nel sacchetto.

Delle dodici tracce solo tre erano convincenti a un primo ascolto. Tra l'altro, mi colpiva che *Creep*, la canzone che sarebbe diventata una hit da milioni di download e vera persecuzione del gruppo (costretto a suonarla a ogni concerto anche 25 anni dopo), non fosse la prima traccia del disco. C'era *You* e poi c'era *Creep*, a cui seguivano altri brani non proprio stupefacenti, ma che evidentemente rispondevano a un disegno, un ordine la cui successione rappresentava una forma, ovvero il discorso musicale che i Radiohead avevano concepito al loro esordio. Toccava a me afferrare il senso di quella successione, o per lo meno attraversarla con una disposizione di totale apertura, rinnovata a ogni nuovo ascolto con il presupposto che l'opera, nel suo complesso, conteneva un discorso e quel discorso andava sentito tutto, anche dove non si capiva bene. Del resto mi era capitato così anche con *The Wall* o *White Album* o con i dischi dei King Crimson e dei Van der Graaf Generator. E mi sarebbe capitato di nuovo con gli stessi Radiohead, dopo la virata orfico-elettronica di *Kid A*, da me salutata con entusiastica devozione. Erano opere compiute, discorsi in musica. Come avrei potuto scegliere di petalo in petalo per comporre una playlist? All'epoca la mia postura era completamente diversa dal consumatore-ascoltatore che sarei diventato. Sto facendo esempi dal rock perché sia chiaro che la questione non riguarda solo la musica colta, poi, certo, la musica colta non può che essere destinata all'estinzione in un mondo in cui la difficoltà dell'opera non è mai una sfida, ma solo una seccatura da cui fuggire con la doppia freccetta.

Il fatto è che in ogni fruizione gioca un ruolo determinante l'investimento libidico: impiegare soldi e tempo per ascoltare musica tende ad aumentare il nostro interesse e quindi il valore che attribuiremo all'esperienza. Per venire al concerto di stasera ho dovuto segnarmi l'impegno, acquistare il biglietto, aspettare — *assaporare* l'attesa — e poi, finalmente, muovermi per tempo da casa, affrontare il traffico, trovare parcheggio. Tutto ciò, oltre a innescare l'immaginazione, ha contribuito a ripristinare l'antico equilibro tra me e l'opera. L'opera non era a mia disposizione, ci siamo dati un appuntamento. Forse si è ridotta la libertà, ma ne ha guadagnato il desiderio. Ora ascolterò con attenzione ogni singolo brano, cercherò di capire le motivazioni che hanno spinto i musicisti a scegliere questa successione anche nel caso dovesse lasciarmi perplesso. Mi aprirò alla comprensione del loro discorso.

¶

Le due pianiste si scambiano occhiate fulminee oltre gli spartiti, la stessa donna allo specchio, le code degli Steinway incuneate l'una nell'altra fino a diventare un solo strumento, la doppia tastiera da cui sale la spirale infinita di questa specie di raga occidentale, reso più vorticoso e insieme più metallico — più *crepitante* — dalle chitarre. Rischio di levitare di nuovo, devo afferrarmi ai concetti. La verità dell'opera si rivela nel suo accadere. L'arte non è, accade. I brani di Glass, Reich, Yorke, Dessner, Chalmin non sono nulla finché restano sul pentagramma. Diventano ciò che sono sotto i polpastrelli delle sorelle Labèque e in ogni altra esecuzione. Certo, anche un buon ascolto in casa, o in cuffia, è a suo

DATA STAMPA
MONITORAGGIO MEDIA, ANALISI E REPUTAZIONE

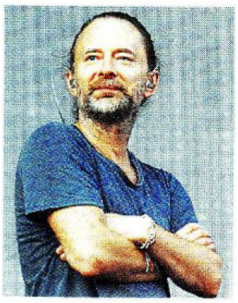
modo un'esecuzione — «l'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica» — ma la partecipazione a un concerto è un'esperienza dotata di una sua intrinseca irripetibilità. Qui l'opera *accade* nel senso più proprio, per questo è davvero un evento. Condividerla in uno spazio comune non è mai lo stesso che ascoltarne una registrazione. Possono, ad esempio, succedere cose impreviste: a metà di un brano David Chalmin chiede di ricominciarlo daccapo perché — spiega a noi del pubblico — si è accorto che non è partita la base campionata. Oppure: rientrando dalla pausa, dopo che si sono tutti riseduti, Katia Labèque si alza ed esce di nuovo lasciando i colleghi a guardarsi perplessi. L'imbarazzo dura lunghi minuti, tanto da costringere Chalmin a riprendere la parola — «I camerini sono molto lontani...» — finché, dopo altri aggiustamenti dei tre rimasti sul palco, riappare la pianista sventolando lo spartito. Insomma, succedono cose, fa così la vita (e la musica in equilibrio sul suo filo). Ma anche senza imprevisti, ogni concerto è una performance collettiva, un dialogo sentimentale tra sconosciuti attraverso la lingua dell'arte. È la questione del cosiddetto *live*, del cosiddetto *happening*, umani reali che incontrano umani reali, un altro retaggio del mondo analogico che forse potremmo provare a riscoprire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'evento

Il Gran Finale all'Auditorium

Gran Finale per il Romaeuropa Festival 2019, oggi, domenica 24 novembre, in tutte le sale dell'Auditorium Parco della Musica con la maratona musicale che chiude questa 34ª edizione (oltre 73 mila spettatori, due mesi e mezzo di programmazione, 138 eventi, 636 repliche, 25 palcoscenici della capitale). Dal pomeriggio alla sera una giornata di concerti con una line-up d'eccezione che vedrà l'atteso ritorno in prima nazionale del compositore premio Oscar Ryuichi Sakamoto al fianco del musicista Alva Noto alias Carsten Nicolai; Christian Fennesz, l'ultimo tra i romantici della sperimentazione elettronica, accompagnato dai visuals di Lillevan; il pianista e compositore Chassol con il disegnatore e animatore Gaëtan Brizzi; la stella della nuova musica africana Fatoumata Diawara. Partenza alle 17.



La prima di Thom Yorke

Dopo il debutto alla Philharmonie di Parigi in aprile, è stato proposto il 10 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma in prima nazionale il *Minimalist Dream House Quartet*, quartetto formato dalle sorelle Katia e Marielle Labèque, Bryce Dessner, chitarrista fondatore dei The National, e David Chalmin, producer che spazia dalla classica alle avanguardie (nelle foto grandi di Cosimo Trimboli). Durante il concerto è stata proposta la prima esecuzione nazionale di *Don't Fear The Light*, esordio classico di Thom Yorke (Wellingborough, Regno Unito, 1968: qui sopra), leader dei Radiohead, brano scritto per Katia e Marielle Labèque. In programma anche *Electric Counterpoint* di Steve Reich e *Four Movements* di Philip Glass

DATA STAMPA
MONITORAGGIO MEDIA, ANALISI E REPUTAZIONE

DATA STAMPA
MONITORAGGIO MEDIA, ANALISI E REPUTAZIONE

Katia, 69 anni, e Marielle Labèque, 67. Vivono tra Roma, Parigi e la costa basca.

Suonano assieme da quando avevano 3 e 5 anni, oggi sono considerate "il miglior duo al mondo". Katia e Marielle Labèque, le "cattive ragazze della classica" - presto in Italia per MiTo - svelano il segreto di un sodalizio assolutamente unico

"Abbiamo un piano comune..."

di Maria Laura Giovagnini - foto di Umberto Nicoletti

Diamo i numeri. 33 mila spettatori ad applaudirle nel 2005 a Berlino, dirette da Sir Simon Rattle. Oltre 100 mila nel 2016 a Schönbrunn, con Semyon Bychkov sul podio (più il miliardo e mezzo che assisteva in diretta mondiale tv...). Che la classica sia musica d'élite è un - evidente - pregiudizio. «Basta saperla proporre! Abbiamo suonato anche all'Hollywood Bowl, a Los Angeles, davanti a 20 mila persone arrivate con i picnic» ricordano Katia e Marielle Làbeque. Che, decisamente, sanno come proporla.

Il "miglior duo di piano al mondo" (copyright *New York Times*) ha costruito un carriera che non si lascia inquadrare. Non a caso le chiamano "le cattive ragazze" e il titolo dell'esibizione a MiTo *(vedi riquadro a pag 52)* si attaglia loro perfettamente: *Enfants terribles*...

«Anche se non abbiamo più l'età, ci sentiamo sempre così» e ridono di gusto, la prima di tante risate. Se sul palco spiccano per talento ed energia, dietro le quinte brillano per allegria e simpatia. Si capisce tutto: perché l'amica Madonna le consideri "ispirazionali". Perché Philip Glass abbia scritto un concerto ad hoc. Perché *El Deseo* di Almodóvar abbia prodotto il documentario *The Labèque Way*. Perché Azzedine Alaïa, Jean-Paul Gaultier, Riccardo Tisci abbiano disegnato mise per loro. A Katia, poi, Miles Davis si è ispirato per ben due brani.

A dire il vero, non sembrate mica tanto "terribili".

Katia Non ci siamo mai conformate a un modello, ci siamo interessate a generi diversi (da Mozart a Gershwin ai Beatles, *ndr*). All'inizio è stata dura, le case discografiche volevano imporsi. Non l'abbiamo accettato, siamo rimaste fedeli al nostro stile pure nel look: pantaloni e T-shirt nere, niente che distraesse dalle note, sexy o scollato. Innanzitutto perché sono freddolosa... *(ride)*

Marielle Ci ha segnato l'incontro con Luciano Berio. Amava dodecafonica, elettronica, canzone popolare, folklore. La musica non deve essere irrigidita, dev'essere come un'onda... Katia è addirittura più audace di me: la recente collaborazione con Thom Yorke (già idolatrato solista dei Radiohead, *ndr*) è un'ennesima iniziativa sua.

K. Sono affascinata dal rock e dal jazz.

Cosa la spinge a volere superare i confini? La curiosità?

K. Sarebbe facile se potessi spiegarlo... È come quando ti innamori di un uomo, non sai il motivo.

Vi somigliate nel carattere?

K. Marielle è solida, intransigente. Non a caso con il suo piano suona i bassi, che è un po' come costruire le fon- SEGUE

SEGUITO damenta di una casa. Io sono più libera, ma sentirsi libera in un duo è difficilissimo: occorre esercitarsi parecchio. E Marielle ha una potenza di lavoro incredibile, è instancabile e questo mi aiuta.

M. In compenso, sono più lenta nelle decisioni, ho bisogno di consigli. Il semplice preparare la valigia è orribile: Katia finisce in un attimo e si vede due film mentre io sto ancora scegliendo le scarpe...

K. Marielle è più tranquilla solo in apparenza. Quando sei perfezionista, sei inquieta giocoforza: la perfezione non esiste. Io sono sempre alla ricerca ma, di fondo, sono serena.

Il primo ricordo di un pianoforte?

M. La mamma - bellissima - che suona Chopin. Si chiamava Ada Cecchi, era di Torre del Lago, aveva vissuto accanto a Puccini (i suoi aprivano sempre le finestre per ascoltare quando il maestro si esercitava...). Quando, sotto il fascismo, si trasferirono in Francia, studiò con Marguerite Long (amica di Ravel, Debussy, Satie, *ndr*), per dedicarsi a sua volta all'insegnamento... A casa, grazie ai sui allievi, avevamo musica tutto il giorno: il modo migliore per imparare. Il più naturale, il più gioioso.

"Tutte e due abbiamo un compagno musicista. Parlare lo stesso linguaggio, capirci al cento per cento per noi è molto importante"

K. Anche per me la prima immagine è la mamma, che a tre anni mi porta al concerto del suo amico Aldo Ciccolini. Non volevano lasciarmi entrare: "Tranquilli, non si muoverà", infatti non mi sono mossa. E proprio Ciccolini le ha assicurato che valeva la pena di farmi studiare: a quel punto ha coinvolto pure Marielle, non voleva dare la musica a una e all'altra no. Ha avuto una devozione incredibile verso noi due.

M. Una devozione totale, e forse per questo non ci sentivamo mai pronte ad avere figli. E poi un giorno era troppo tardi...

K. Era una donna incredibile per l'epoca. Quando ci ha permesso di andare a Parigi per il Conservatorio (io avevo 14 anni, Marielle 12), l'avvertivano: «È una follia!». Piangeva quando ci preparava i bagagli, però sapeva che restando a Hendaye era impossibile progredire nella preparazione, non c'era nulla. Quando abbiamo iniziato con i concerti, viaggiava con noi. È morta presto, purtroppo, ma per fortuna sia lei sia papà sono riusciti a vedere che i sacrifici non erano stati vani.

E vostro padre vi ha trasmesso qualche passione?

K. Era medico, adorava l'opera e cantava in un coro, comunque il suo vero amore era il rugby (era stato campione di Francia) e ci ha tirato su sportive. Il movimento continua a essere importantissimo nella nostra routine giornaliera: Marielle nuota e cammina tanto in montagna, io sono fedele al *foundation training* una disciplina (una sorta di mix di pilates e stretching) inventata da Eric Goodman, chiropratico e surfista.

I rapporti tra sorelle di solito prevedono litigi.

K. e **M.** *(assieme)* Infatti litighiamo!

K. Litigare è normale, parte dell'esistenza. Quel che non è normale, è farne un dramma.

Accenni di competitività?

K. È strano, però non è mai entrata di mezzo. Al contrario: ci siamo sostenute per lottare contro gli estranei. Quando siamo arrivate a Parigi eravamo adolescenti provinciali, metà italiane metà francesi, in un ambiente pieno di invidie e rivalità. Essere in due ci ha permesso di sentirci più forti: abbiamo finito gli studi in tre anni e siamo uscite dal conservatorio (cosa senza precedenti) con lo stesso premio!

M. Katia si occupava di me come una mamma, non poteva esserci competizione.

K. Oggi capita il contrario, è Marielle che mi mette cibo nel frigo (sa che sennò non mangio), mi compra gli struccanti, le cose per il make up...

Neppure una vaga ribellione adolescenziale contro i genitori?

M. No, perché da Parigi ne sentivamo la mancanza: vederli era una festa. Nessun rimpianto, eh: siamo state così felici! Quando penso alla gioventù di mio marito (il direttore d'orchestra Semyon Bychkov, *ndr*) che, come tanti musicisti russi, è dovuto scappare, provo soltanto assoluta gratitudine.

In amore vi somigliate?

K. Io ho un compagno - chitarrista rock e compositore, David Chalmin - da 15 anni.

M. C'è da preoccuparsi! Troppo tempo, deve cambiare. *(ridono tutte de due)* Scherzo, David è fantastico!

K. Ho sempre amato chitarristi, l'altro è stato - per 14 anni - John MacLaughlin. Da musicisti, parliamo lo stesso linguaggio.

M. Per me e Semyon è lo stesso, abbiamo una vita così legata alle note che è bello stare insieme perché ci capiamo al cento per cento. Siamo sposati da trent'anni e ci seguiamo a vicenda in tournée il più possibile.

Complicato essere donne in un ambiente molto maschile?

K. Certo! E non solo in quanto donne, specialmente in quanto duo di piano: non era di moda quando abbiamo iniziato, negli anni '60. Non aveva rispettabilità nel mondo della classica, era considerato una trovatina. Sono occorsi tanto lavoro e tanto tempo perché si ammettesse che è un modo di fare musica assai interessante: abbiamo aperto la strada a un genere.

Non vi viene mai desiderio di diradare gli impegni?

K. Sì, potremmo andare in pensione e stare tranquille nella nostra casa di Roma (abitiamo lì da 14 anni e prima abbiamo vissuto per 13 a Firenze, adoriamo l'Italia)... Non mi ci vedo: sono più pacificata di quando ero giovane, ma ho la stessa forza.

M. Siamo continuamente circondate da ragazzi e impariamo partiture nuove: energia genera energia. Quando qualcuno dice: ho perso la memoria... No, tu non lavori sulla tua memoria! Suonare, studiare è fondamentale. La giovinezza è un'età dello spirito, dipende da come siamo nella testa.

E la tentazione di comporre?

K. Mai avuta. Troviamo gioia nelle creazioni degli altri, come fossero nostre. Forse soffriamo di una strana forma di cleptomania...

Via, confessate almeno un piccolo svantaggio nell'essere sorelle.

K. Non riesco a trovarlo! È come nelle coppie: se uno è dominante e l'altro dipendente, non funziona. Noi abbiamo equilibrio e, nel tempo libero, abbiamo interessi diversi. Io vedo tre pellicole di seguito o cinque episodi di una serie, lei cammina. Oddio, negli ultimi due giorni sono andata a passeggiare con Marielle...

M. ...e io ho visto due film.

Attenzione, la simbiosi è vicina..

CONCERTI DA MITO

Le sorelle Labèque si esibiranno il 7 e 8 settembre per MITO SettembreMusica (128 appuntamenti a Milano e Torino dal 3 al 19 settembre). Tema di questa edizione del festival sono le "Geografie". Inaugurazione al Teatro alla Scala con Zubin Mehta e Martha Argerich. Info: *mitosettembremusica.it*

Sorelle Labèque: «Da Santa Cecilia a Thom Yorke, le sfide al piano»

IL MESSAGGERO, ROMA, SPETTACOLI > MUSICA

Mercoledì 20 Marzo 2019 di Simona Antonucci

Le sorelle Labèque, duo pianistico di fama internazionale in concerto a Santa Cecilia dal 21 al 23 marzo «Don't Fear The Light: Thom Yorke l'ha chiamato così il brano che ha scritto per noi, la sua prima prova "classica" che porteremo insieme in tour all'inizio di aprile. Credo che il titolo sia un invito che rivolge a se stesso e a noi. A non aver paura di misurarsi con qualcosa di diverso».

Katia parla anche per Marielle, l'altra metà del duo pianistico Labèque, atteso a Roma per il prossimo e prezioso appuntamento della stagione sinfonica di Santa Cecilia: un raro concerto per due pianoforti di Max Bruch, eseguito per la prima volta in Accademia, e la Sinfonia n.9 "la Grande" di Schubert, brano dalle dimensioni imponenti e dal carattere innovativo.

«A tenerci unite per così tanto tempo, oltre all'affetto e al rispetto per le diversità reciproche, è stata la passione per la ricerca, la curiosità di intraprendere nuovi percorsi. Ed eccoci qui di nuovo a Roma con un programma elettrizzante, prima di incontrare tra un paio di settimane il leader dei Radiohead, cult di più generazioni».

Le sorelle Katia (69 anni) e Marielle Labèque (67), entrambe del segno dei Pesci, sono un'inossidabile coppia artistica. Nate in Francia, con nonni italiani sbarcati sulle coste dell'Atlantico in fuga da Mussolini, sono cresciute a suon di belcanto («Grazie all'Opera abbiamo capito che la musica racconta una storia»). Hanno raggiunto la fama mondiale anche per la ricchezza del loro repertorio: «Sono quarant'anni che suoniamo l'una accanto all'altra», spiega la maggiore, «il rapporto con Marielle è un dono. Abbiamo condiviso il percorso di una vita: non cerco spiegazioni e non me le so dare. Capisco soltanto che è una grande fortuna».

Sono attese al Parco della Musica, per la stagione sinfonica di Santa Cecilia, da giovedì 21 a sabato 23 marzo. E anche per il concerto romano, diretto da Semyon Bychkov, marito di Marielle, propongono un programma inusuale: «Il concerto per due pianoforti di Max Bruch ha una storia bizzarra», continua Katia, «due sorelle pianiste, Rose e Ottilie Sutro, a inizio Novecento commissionarono al compositore tedesco, che allora non se la passava molto bene economicamente, un brano da

suonare insieme. Il pezzo arrivò, era meraviglioso, ma complicato. E le musiciste lo modificarono perché non si sentirono in grado di affrontarlo. Bruch s'infuriò e ne vietò l'esecuzione. Lo spartito tornò alla luce soltanto alla morte di entrambe le Sutro».

Trovato da un musicista a un'asta per 11 dollari è rientrato lentamente nei repertori delle sale da concerto. «Noi ce ne siamo subito innamorate», aggiunge Marielle, «ma negli anni Ottanta non eravamo abbastanza famose da imporlo. Ci chiamavano soprattutto per Mozart e Poulenc che adoriamo, ma quel pezzo ci aveva rapite perché era anomalo e diverso dalla musica che dominava in quegli anni. Venne scritto quattro anni dopo la Sacre du printemps di Stravinski, ma sembra appartenere a tutta un'altra epoca».

Con la Philharmonia Orchestra, sotto la direzione di Bychkov, nel 1993, il duo Labèque ha inciso questo lavoro riscuotendo molto successo. E ora finalmente il debutto romano: «Abbiamo costruito il progetto insieme», continua Marielle, «senza abbandonarlo mai. Come tutti gli obiettivi della nostra vita: esattamente come in una coppia, non si sa come andrà il futuro, ma ce lo inventiamo passo dopo passo. L'unica differenza è che noi non abbiamo figli, ma abbiamo la musica».

E durante le prove, volano già con la fantasia e con le mani sulla tastiera alle sfide che verranno. Alla prima mondiale, il 7 aprile alla Philharmonie di Parigi (repliche l'8 all'Auditorium di Lione, il 9 al Barbican di Londra e il 10 all'Elb Philharmonie di Hamburg) della composizione che il leader dei Radiohead ha creato per le artiste francesi: Don't Fear The Light per due pianoforti, sintetizzatore. E voce, quella di Yorke che accompagnerà personalmente il progetto per esibirsi anche in una nuova canzone.

L'esibizione di Yorke fa parte del recital Minimalist Dream House ideato dalle Labèque con brani di Caroline Shaw, David Lang, Timo Andres, Bryce Dessner, David Chalmin e Max Richter. «Per quanto luminosi e prestigiosi possano essere i percorsi nostri e di Yorke è una meraviglia che s'incontrino, facendo uscire dal buio sogni, progetti sperimentali, creatività. Una sfida che stiamo vivendo senza temere che la luce, The Light, evidenzi sfumature nascoste delle nostre personalità: noi cresciute a suon di Mozart e Schubert, ma unite, oltre che dal sangue, da un perenne desiderio di metterci alla prova con nuovi linguaggi, e Thom, leader dei Radiohead, icona dell'elettronica e della sperimentazione».

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/musica/sorelle_labeque_da_santa_cecilia_a_thom_yorke_le_sfide_al_piano-4374733.html

Il mensile della grande musica
Amadeus

Katia e Marielle Labèque

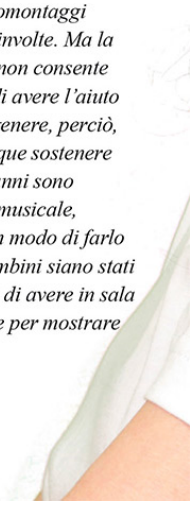
DUE SORELLE

Conversazione "intima" con la celebre coppia di pianiste. Il loro album di famiglia in musica, nato come disco, è un concerto che arriva per la prima volta in Italia

di Gregorio Moppi

La premiata ditta Labèque è in attività da quando Katia e Marielle, le due sorelle titolari, avevano rispettivamente otto e sei anni. Allora, era la fine degli anni '50, abitavano a Bayonne, vicino al confine della Francia con la Spagna, e a indirizzarle al pianoforte era stata la mamma Ada Cecchi, originaria di Torre del Lago. «*Il nonno, antifascista, lasciò l'Italia con i sette figli nel giro di una notte. La mamma, con cui mai abbiamo parlato italiano, era la più piccola, sette anni. Divenne pianista, allieva di Marguerite Long, l'interprete favorita di Ravel*», racconta Katia anche in qualità di portavoce della sorella Marielle. «*A quattro mani abbiamo affrontato per la prima volta* Dolly *di Fauré. Nostra madre non avrebbe scommesso un centesimo su questo duo, viste le premesse. Infatti non riuscivamo a condividere la tastiera in modo pacifico: io accusavo Marielle di occupare il mio spazio e lei si lamentava che invadevo il suo. Evidentemente alla fine abbiamo trovato un equilibrio, se ancora lavoriamo e abitiamo insieme*». Oggi, dopo ventitré anni che vivono in Italia, casa loro è Roma. Un palazzo forse appartenuto ai Borgia. Soffitti a cassettoni, affreschi. «*Dimora aristocratica fastosa, però inadatta a farci musica dato che non vi è modo di isolarla. Ecco perché a Ostiense abbiamo acquistato dal Comune una grande scuola che cadeva a pezzi. È il nostro regno, circondato da fabbricati popolari: sala prove e studio di registrazione per la nostra etichetta discografica indipendente, la KML Recordings. Ci ficchiamo dentro a mezzogiorno e suoniamo finché ci va*».

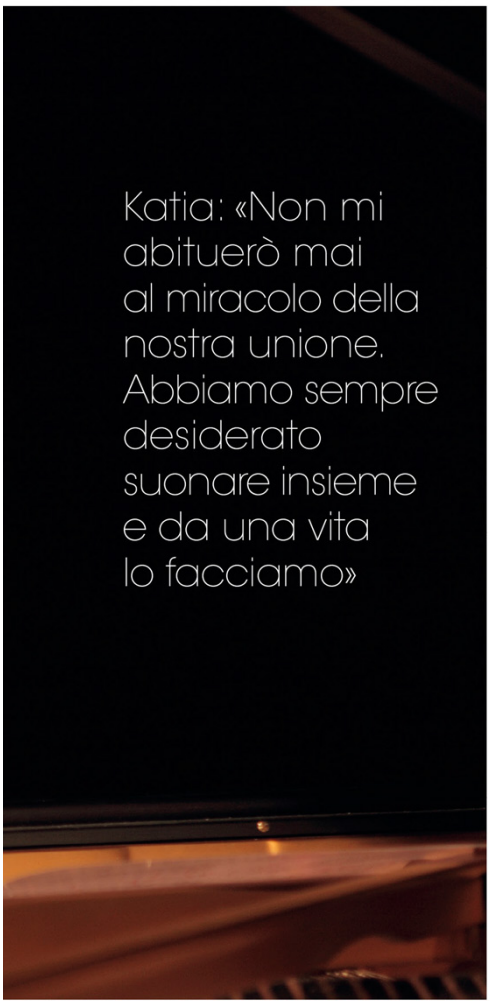
Lì, una manciata di anni fa, hanno inciso *Sisters*, autoritratto in note della loro sorellanza travolgente e inossidabile attraverso le composizioni cui sono più affezionate. Questo mese molte tracce di quel cd sono riproposte dal vivo, sommate ad altri pezzi prediletti, al Teatro della Pergola di Firenze per la stagione degli Amici della musica (sabato 5) e al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Torino per l'Unione musicale (mercoledì 9).
La mattina lo proporranno a un pubblico di bambini. «*Di solito lo facciamo con i più piccoli a Vienna, Berlino, Londra, Dortmund, dove i giovanissimi spettatori vengono preparati nelle scuole da educatori specializzati e magari, durante l'ascolto, si proiettano videomontaggi con i disegni delle classi coinvolte. Ma la difficile situazione italiana non consente alle società concertistiche di avere l'aiuto necessario per attività del genere, perciò, siccome intendiamo comunque sostenere quelle società che da tanti anni sono impegnate nell'educazione musicale, stavolta dovremo trovare un modo di farlo da sole anche senza che bambini siano stati formati prima. Cercheremo di avere in sala uno schermo e un proiettore per mostrare*



almeno quella divertentissima gag del Muppet Show in cui Rowlf e Fozzie suonano Country Gardens *di Percy Grainger, uno dei pezzi del nostro menù. D'altronde credo molto nello spettacolo multimediale, e non solo a uso dei bimbi, se vogliamo che un pubblico più vasto si interessi alla musica classica, un pubblico diverso dai soliti frequentatori delle sale da concerto».*

Scorrere il programma di questo recital è come ripercorrere le biografie reciprocamente annodate delle due Labèque, un turbinio di incontri al vertice, di scommesse musicali, di esperimenti sempre più arditi che amano condividere con gli amici. Il recital include, per esempio, la *Berceuse* di Fauré, da *Dolly*, che richiama il loro noviziato in duo, *Scaramouche* di Milhaud ascoltato decine di volte dagli allievi della madre, le *Danze ungheresi* di Brahms e le *Danze slave* di Dvořák che papà Labèque chiedeva alle figlie di suonare ogni volta che ritornavano a casa, la *Polka* di Adolfo Berio, nonno di Luciano, e i *Tre Preludi* di Gershwin trascritti per due pianoforti, apposta per Katia e Marielle, da Irwin Kostal, l'arrangiatore di *West Side Story*. «*Al nome di Gershwin è legato il nostro esordio negli Stati Uniti*», racconta Katia. «*Un giorno, era l'inizio degli anni Ottanta, ci arriva una busta da Ira Gershwin, il fratello paroliere di George. Aveva ascoltato il nostro cd gershwiniano; gli era talmente piaciuto che ce l'aveva rispedito con una sua dedica e, incollato accanto, un vecchio autografo del fratello. Ci pregava di contattarlo nel caso fossimo passate da Los Angeles. E lo incontrammo davvero. Ci regalò un sacco di partiture di George, tra cui* Un americano a Parigi *nella versione per due pianoforti. Godere dell'appoggio della famiglia Gershwin ha facilitato un bel po' la nostra carriera in America».*

A Firenze e Torino si ascolteranno inoltre le *Variazioni su un tema di Paganini* di Lutosławski con cui Katia, diciottenne, e Marielle, sedicenne, debuttarono al Concertgebouw di Amsterdam. «*Dopo aver conosciuto Olivier Messiaen e Luciano Berio abbiamo abbandonato pagine dal virtuosismo così smaccato, ma per questo concerto ci sembra importante poter mostrare anche come eravamo al principio».* La conoscenza con Messiaen avvenne così. «*Eravamo allieve della classe di musica da camera al Conservatorio di Parigi. Avevamo lottato*



Katia: «Non mi abituerò mai al miracolo della nostra unione. Abbiamo sempre desiderato suonare insieme e da una vita lo facciamo»

molto per esservi ammesse, poiché il duo pianistico non era considerato musica da camera autentica. Ma io, adolescente combattiva, avevo trovato il coraggio di discutere con il severo Raymond Gallois-Montbrunn, direttore del Conservatorio, dimostrandogli che la nostra filosofia di sorelle pianiste desiderose di suonare assieme era la stessa alla base di qualsiasi altro ensemble cameristico. Una volta che stavamo provando le Visions de l'Amen *di Messiaen, bussò alla porta dell'aula il compositore in persona. Ci chiese di eseguirgliele. Poi ci propose di registrarle sotto la sua supervisione: lui, che avrebbe tanto voluto farle con la moglie pianista Yvonne Loriod, ormai non si sentiva più le dita in forma, né credeva, a ragione, che una di noi avrebbe accettato di inciderle con la sua consorte».*

Nello stesso periodo le Labèque incrociarono anche Berio dietro le quinte di un suo concerto. «*Gli chiedemmo di comporre per noi. Rispose, beffardo, che l'avrebbe fatto di sicuro, ma prima voleva capire quanto valessimo e aspettare che fossimo più grandicelle. Da allora è nata tra noi un'intimità speciale. Difatti nel 1972 ci donò il* Concerto. *Ancora rammento quando con Cathy Berberian e il mio ex compagno, il chitarrista John McLaughlin, cantavamo Beatles e Billie Holiday fino a notte fonda*». E a Berio, dopo una serata con la New York Philharmonic, Katia presentò Miles Davis (con cui lei aveva collaborato e che nel 1985 le dedicò due brani dell'album *You're under arrest*). «*Caddero, per così dire, l'uno nelle braccia dell'altro:* "Vorrei una copia di quelle curiose armonie che ho ascoltato"*, domandò il jazzista. E si riferiva alle armonie dentro al* Concerto per due pianoforti».

Ma quanto sono simili, quanto diverse le sorelle Labèque? «*Non mi abituerò mai al miracolo della nostra unione. Abbiamo sempre desiderato suonare insieme e da una vita lo facciamo. È come una relazione gemellare: i nostri caratteri differenti, anziché dividerci, cementano di più il rapporto. Quando scopro qualcosa che mi interessa, mi ci butto dentro a capofitto e Marielle decide se seguirmi o no. Nel progetto sul minimalismo dapprima non voleva starci, poi ha cambiato idea. Di quello sul compositore cinematografico Bernard Herrmann non ha voluto saperne. Da subito entusiasta, invece, del progetto* Star cross'd lovers*, coreografia per sette danzatori creata dal brak-dancer Yaman Okur sulla musica di David Chalmin. Del resto mia sorella adora la danza. Era molto dotata da bambina, soltanto che nella nostra città non c'era nessun insegnate capace di eguagliare, nel ballo, il talento di nostra madre nell'insegnare il piano*». Marielle interviene nella conversazione per rivelare qualcosa del suo matrimonio con il direttore d'orchestra Semyon Bychkov «*Ci conosciamo dal 1987 e siamo sposati dal '99, eppure ci consideriamo comunque una "coppia giovane" perché abbiamo sempre poco tempo per vederci. Qualche volta ci diamo appuntamento a Londra, qualche altra a Vienna. Questo Natale e Capodanno tocca a Londra, dove lui dirige* Onegin *al Covent Garden*».

Oltre che un'etichetta discografica, Katia e Marielle Labèque hanno pure creato una fondazione a loro nome. «*Mettiamo a disposizione di artisti emergenti, marginali e innovativi (non solo musicisti), il nostro spazio a Ostiense per concepire, creare, provare, registrare. Vogliamo offrire loro ciò di cui noi, alla loro età, non abbiamo potuto godere. Gli ospiti più recenti della fondazione sono stati la cantautrice americana Shannon Wright, la fotografa Sara D'Uva, il cantautore inglese Matt Elliott, l'attrice Dajana Roncione con la videoartista Nathalie Joffre al lavoro su un progetto dedicato alla fotografa italiana Tina Modotti che partecipò alla rivoluzione messicana. Inoltre abbiamo dato la possibilità di registrare a gruppi rock sperimentali come gli UbuNoir e i Triple Sun*». Poi ci sono le composizioni che le Labèque commissionano per sé. Negli ultimi cinque anni, sei *Concerti per due pianoforti e orchestra* ricevuti da Osvaldo Golojov/Gonzalo Grau, Louis Andriessen, Joan Albert Amargós, Richard Dubugnon, Philippe Boesmans, Philip Glass e portati in tour ai quattro angoli del mondo. Adesso ne attendono un altro dall'americano Bryce Dessner, autore rock e classico. «*Commissionare è una faticaccia, dura anni. La nostra fondazione non è così abbiente da poterselo permettere da sola, quindi bisogna trascinare nell'impresa parecchie istituzioni concertistiche. Per Glass, eseguito in prima assoluta nel maggio scorso a Los Angeles con la direzione di Gustavo Dudamel, abbiamo coinvolto anche Istanbul, Parigi, Madrid, Göteborg*». L'Italia no? «*Né Scala, né Santa Cecilia ci hanno dato retta. Speriamo perlomeno che ora, con Michele Dall'Ongaro a Roma, la musica cambi*». ◆

Elle AGENDA MUSICA

di BENEDETTA ROSSI

Katia e Marielle Labèque. La loro energia, grazia ed eleganza le ha rese le pianiste più famose al mondo.

Sorellanza in stato di grazia

Le Labèque, a trent'anni dalla loro prima esecuzione della Rapsodia, pubblicano una nuova incisione "in blu". E stavolta c'è anche Bernstein...

Quando Ira Gershwin, fratello di George, librettista e paroliere, le sentì suonare esclamò: «Sento i fuochi d'artificio!». Era il 1981 e le due fanciulle, non a caso, stavano eseguendo, Rapsodia in Blu... *Da quel giorno la loro carriera si è impennata, portandole sui palchi di tutto il mondo, alle prese con repertori classici, avanguardie, pop e jazz. Ma sempre con quell'eleganza e quella leggerezza che solo i grandi sanno avere. Con quella magica fluidità che permette di passare da una partitura settecentesca alla rivisitazione di un brano dei Beatles. Conosciamole meglio, Katia e Marielle, nate nel Sud della Francia, istruite da una madre italiana, Ada Cecchi, anche lei pianista, nata a Torre del Lago e cresciuta ascoltando Puccini mentre componeva le sue arie. Sotto la guida di Ada, le due sorelline s'appassionano alle sette note e quasi ancora prima di parlare suonano già. Crescono con la classica, coltivando però un loro tocco unconventional. Sarà l'incontro col musicista e amico Luciano Berio che le spingerà ad abbracciare tutti gli stili musicali, da Bach, Mozart, Stravinskij fino a Gershwin, passando per Ligeti, fino a compositori giovani e poco noti. Dopo il successo della "loro"* Rapsodia in Blu, *dicevamo, acquistano fama mondiale. Una notorietà pop, si potrebbe dire, non così consona al mondo della "classica". Amate da Miles Davis (che a Katia regalava dolcetti e alla quale ha dedicato canzoni), amiche di Sting, adorate anche da Madonna, le due sanno come attirare l'attenzione della platea: non è raro vederle sul palco in Prada, e la loro bellezza di donne serene, come se il tempo non le scalfisse (Marielle, la più giovane ha 59 anni), gioca a loro favore. Ma le due sanno come sfruttare questo plus in onore della Musica. In nome della quale creano la fondazione KML (sigla dai loro nomi), con sede a Roma in un bel palazzo del '500, dedicata alla diffusione della musica classica dimenticata e alla produzione di giovani artisti, siano essi musici, fotografi o disegnatori. Lo scopo è, insomma, diffondere il bello. Così nasce anche la KML recordings, con cui le Labèque pubblicano oggi una nuova e più matura* Rhapsody in Blue, *alla quale accostano l'esuberanza di* West Side Story *di Leonard Bernstein.*

Katia & Marielle Labèque, Rhapsody in Blue/West Side Story, Etichetta KML recordings, Distribuzione Egea Music. Per info sulle date dei tour: www.labeque.com

www.rivistamusica.com

199

MUSICA

RIVISTA DI CULTURA MUSICALE E DISCOGRAFICA - SETTEMBRE 2008

Zecchini Editore

katia e marielle labèque

RECENSIONI

HI-FI WWW LIVE CD SACD XRCD DVD LIBRI

Premiato con le stelle della Rivista MUSICA

Scopri i dischi eccezionali recensiti questo mese da MUSICA

80199

9 770392 554009

PUBBLICAZIONE MENSILE - ISSN 03925544

HELMUTH RILLING

Il settantacinquenne direttore tedesco parla del suo rapporto quotidiano con la musica di Bach

ETTORE BASTIANINI

L'intensa maschera teatrale e il fraseggio introverso di un baritono spesso bistrattato dalla critica

ROSSINI OPERA FESTIVAL

Daniela Barcellona è tra le stelle di un nuovo allestimento di Maometto II che ha trionfato a Pesaro

€ 6.90 Frs.15.- Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE) - Contiene I.P.

Il celebre duo pianistico – ora residente a Roma – si è rigenerato totalmente negli ultimi quindici anni, avventurandosi in territori poco familiari per poi riappropriarsi delle proprie radici. La loro intesa musicale ha raggiunto ormai un punto di equilibrio così profondo che suonano insieme senza rinunciare minimamente alla libertà di rimanere se stesse.

Incontro le sorelle Labèque, reduci dallo shopping, nel loro ristorante preferito, sotto casa a Roma. Un volo per gli USA le attende. L'atmosfera è cordiale, ma Marielle e Katia sono caratterialmente diverse, tanto introversa l'una quanto impulsiva l'altra. Durante l'intervista è quasi sempre Katia a rispondere per prima. Marielle, quieta, attende che la sorella termini di parlare, ma interviene con decisione quando c'è qualcosa che le sta a cuore. E così l'intervista diventa quasi una conversazione tra loro...

Qual è il vostro primo ricordo musicale?
Katia: La mamma che suonava la *Fantasia impromptu* di Chopin, che mi piaceva così tanto...
Marielle: Ci faceva sentire anche l'opera. *La bohème*, soprattutto.
Katia: Era insegnante di pianoforte, allieva di Marguerite Long, che era amica di diversi compositori: talvolta capitava che Ravel facesse visita durante le lezioni. Nell'avvicinarci al pianoforte abbiamo iniziato subito con la musica francese e con l'opera italiana: i due generi che sentivamo di più. Mia madre, Ada Cecchi, era una bravissima pianista ma anche un fantastico pedagogo, che sapeva imporre un grande senso di disciplina. Ci portava ogni settimana a vedere la casa di Ravel a Ciboure: noi siamo nate a Bayonne, a pochi chilometri di distanza. Questi sono i primi ricordi.

Dopo gli studi con la madre, siete andate al conservatorio?
Katia: Il conservatorio di Bayonne non è che fosse un gran che, quindi siamo andate prestissimo a Parigi. Avevamo undici e tredici anni e siamo entrate nella classe di Lucette Descave. Tre anni dopo, abbiamo avuto la fortuna di studiare musica da camera con Jean Hubeau. Un giorno, mentre suonavamo le *Visions de l'Amen* di Messiaen, è entrato nella sala il compositore: «Chi suona la mia musica?». Noi eravamo intimorite e nello stesso tempo contente di conoscerlo. È iniziata in questo modo la nostra carriera, perché Messiaen ci ha chiesto di incidere quella stessa composizione: il nostro primo disco, con Erato.

Che cosa avete imparato da Messiaen?
Marielle: Lo stile della sua musica. Quando interpretiamo un pezzo ci domandiamo sempre se stiamo facendo la cosa giusta, mentre quando il compositore è presente, si guadagna tanto tempo perché, quando dice «Così va bene!», anche per noi va bene. Lo stesso ci è capitato con Berio, quando abbiamo inciso il suo *Concerto* con l'Orchestra della Scala, con lui che dirigeva [nel 1995, un'incisione della BMG che non è mai stata pubblicata, n.d.r.]. Io non sono mai contenta del lavoro che faccio in sala d'incisione: voglio sempre rifarlo ancora una volta... la presenza del compositore mi dà sicurezza.

A che età avete inciso il vostro primo disco?
Katia: Marielle aveva quindici anni ed io diciassette.

Quali sono stati gli altri compositori importanti nella vostra vita?
Katia e Marielle in coro: Luciano! Senz'altro.
Katia: La mamma – che era italiana – ci aveva portato ad ascoltare la sua *Sinfonia* al Festival de Royan, e ci è piaciuta talmente... che gli abbiamo detto: «Senti, ci piace la tua musica. Potresti scriverci un pezzo?». Lui si è messo a ridere: «Ma non so come suonate...». «Allora, vieni a casa nostra!». Penso che la nostra richiesta ingenua l'abbia intrigato. E così un giorno è venuto a trovarci, e noi gli abbiamo suonato tutte le *Visions de l'Amen*. Dopo averci ascoltate, ci ha detto: «Sentite, io sto scrivendo un Concerto per due pianoforti ma è una commissione già pagata per il duo Canino-Ballista. Vi chiederò però di fare la prima francese». Noi eravamo fe-li-cis-si-me!

Dove avete fatto la prima del* Concerto *di Berio, in Francia?
Katia: Al Festival de Royan, nel 1972.

Qual è il vostro rapporto con i compositori viventi oggi?
Katia: Ci arrivano tante partiture ma ben poche sono interessanti. Adesso siamo molto contente perché Louis Andriessen, che era un carissimo amico di Berio, sta componendo un Concerto per due pianoforti per l'Orchestra Filarmonica di Los Angeles: la prima sarà il 16 gennaio 2009, con Esa-Pekka Salonen sul podio. Poi, c'è Osvaldo Golischeff che sta trascrivendo per noi la sua *Passione Secondo San Marco* per due pianoforti e orchestra, con la collaborazione di Gonzalo Grau.
Marielle: Abbiamo anche ricevuto un pezzo piccolo di Thomas Adès. E mi piacerebbe, nel futuro, suonare qualcosa di Magnus Lindberg.

Quando suonate, sembrate essere un'unica persona. C'è comunque qualcosa che vi divide musicalmente?
Katia: A me sembra che la cosa interessante sia sentire invece due voci differenti. Non cerchiamo in realtà di suonare allo stesso modo: abbiamo lo stesso respiro – questo sì – ed è quello che si sente. Ma diciamo che è lo stesso respiro con due identità differenti. Proprio questo è stato il lavoro che abbiamo fatto negli anni, quello di trovare maggiore libertà nell'ambito di quella poca libertà che c'è in un duo pianistico.

Katia e Marielle Labèque

Lo stesso respiro: due identità diverse

di Franco Soda

Marielle: Il pianoforte dopotutto è veramente molto percussivo, per questa ragione trovo che i duo per pianoforte siano di solito troppo meccanici, e quindi noiosi. Si ha l'impressione talvolta che suonino così da anni con gli stessi rallentando e gli stessi accelerando. Che abbiano paura di non essere sincronizzati, e di conseguenza tutto diventa rigido. Occorre dunque trovare una certa libertà; prendere il tempo per dire qualcosa, per non essere come un metronomo.

Katia: Tutto sommato è buffo sentirmi dire: suonate come una sola persona. A me non sembra, ascoltando gli ultimi dischi. Sicuramente le incisioni Philips e Sony erano assai più meccaniche, esaltavano molto di più il lato brillante della musica e non gli aspetti profondi. Abbiamo cambiato radicalmente dopo il 1995, quando abbiamo iniziato a lavorare con musicisti come Giovanni Antonini, Reinhard Goebel e John Eliot Gardiner. L'esperienza di suonare su strumenti d'epoca ci ha aiutati a trovare la nostra libertà. Quando torno a suonare Mozart su un pianoforte moderno, dopo tante esecuzioni su un pianoforte Walter, a me resta quella concezione di fraseggio e di articolazione che ci vuole per suonare un Walter. Abbiamo messo tanta di quella energia per andare a fondo nella musica... non per perfezionare gli aspetti virtuosistici. E quando tu lavori con qualcuno andando in una direzione comune, è un'avventura. È la cosa più appassionante che puoi fare con una persona che ami.

L'ultima novità della KML

Nell'intervista troviamo diversi riferimenti al repertorio che le sorelle Labèque hanno inciso – con grande successo di critica – per la loro casa discografica KML: il primo disco raveliano (KML 1111), l'accoppiata di un CD con un DVD dedicata a Stravinski e Debussy (KML 1112/1113) e un altro disco che propone *la Fantasia in Fa minore* e l'*Andantino varié* di Schubert accanto alla *Sonata* K 448 di Mozart (KML 1117). L'ultima novità – espressione del progetto «De Fuego e de Agua» con la cantante flamenco Mayte Martin – è recensita qui sotto.

CD

AMARGÓS *Capricho por bulerías; Las morillas que me enamoran; Variaciones sobre un zorongo*
MARTÍN *Soneto de amor; Acaricame por dentro; Gacela del amor imprevisto*
MONTÓN *Inténtalo encontrar*
DE LUCIA *Canción de amor*
RODRIGO *Adela; Pastorcito santo*
GRANADOS *La maja dolorosa*
DE FALLA *Nana*
GARDEL *Sus ojos se cerraron*
VALDERRAMA *Vidalita* voce **Mayte Martín** pianoforti **Katia e Marielle Labèque**
KML KML1119
DDD 60:39 **A**
★★★★★

«De Fuego y de Agua». Gioca sulle suggestioni degli elementi primordiali e della musica spagnola l'ultimo CD delle sorelle Katia e Marielle Labèque, affiancate dalla voce ruvida di Mayte Martín. Dietro questo lavoro non c'è soltanto la volontà di esplorare con gli strumenti della filologia un terreno insidioso come quello della musica folklorica. Anche se le loro origini – sono nate sulla costa basca francese – portano verso la Spagna, più che l'autenticità folklorica le Labèque cercano l'autenticità espressiva. Flamenco, nenie popolari, il tango di Carlos Gardel, le raffinate armonie di Granados vengono deformati dal compositore spagnolo Joan Albert Amargós in rivisitazioni ora inclini alla pop music ora al jazz. Lo stesso discorso vale per i brani composti dalla cantante flamenco Mayte Martín in uno stile orecchiabile tra chanson francese, spagnolismi e jazz.
Cartonato accattivante, una registrazione di ottima qualità tecnica. Due pianoforti sarebbero anche eccessivi per accompagnamenti che potrebbero venire tranquillamente affidati a un pianoforte solo. Ma l'estetica delle Labèque punta più sull'immediatezza espressiva che sulla purezza assoluta della musica. Quindi anche due pianoforti al posto di uno. E alla fine hanno ragione loro, perché questa raccolta funziona, visto che le suggestioni arrivano tutte all'ascoltatore. Un ascoltatore – qui sta il punto della questione – che non acquista un'antologia di musica spagnola ma un'antologia delle Labèque. Del resto i brani sono ben amalgamati e l'interpretazione è raffinatissima sul piano del timbro, delle dinamiche, del fraseggio.
Mayte Martín riesce a differenziare il suo approccio nei brani tradizionali, interpretati con una voce graffiante, da quello nelle rielaborazioni di brani d'autore, i più interessanti di questa antologia. Soprattutto in *Adela* di Rodrigo e in un capolavoro come *La maja dolorosa* di Granados la voce si distende in toni più riservati e malinconici. È un incanto *Nana* (*Ninna nanna*) dalle *Siete canciones populares españolas* di de Falla, anche perché le Labèque, che in veste di soliste di solito fanno faville, qui restano in ombra, accompagnando con discrezione.
Si riservano solo un piccolo spazio da protagoniste nell'arrangiamento per due pianoforti della *Canción de amor* di Paco de Lucia. Un'interpretazione insinuante e allusiva, tutta sussurrata a mezza voce: si può essere dive anche suonando *pianissimo*.

Luca Segalla

Pianoforte a quattro mani o due pianoforti per le sorelle Labèque?

Katia: Emozioni differenti! Se sei alla ricerca di maggiore intimità e tenerezza, allora a quattro mani! Assolutamente. Quando invece hai voglia di un materiale più brillante, più orchestrale, allora due pianoforti.

Marielle: Quando suoniamo la trascrizione di una composizione orchestrale mi piace pensare: ecco, ora entra l'oboe, ora il flauto, ora il clarinetto... trovare fraseggi diversi, differenziare i suoni.

Katia: Non per imitare questi strumenti – perché non c'è modo di sostituirci all'orchestra – ma per arricchire comunque il gioco coloristico sul pianoforte.

Marielle: Quando i violini espongono il tema, lo fanno con molto più legato del trombone, e questo è interessante per dare varietà al fraseggio. Se si facesse tutto allo stesso modo sul pianoforte, allora sarebbe noiosissimo.

Vi dà più soddisfazione interpretare le trascrizioni per pianoforte che suonate da sole oppure essere soliste in un Concerto?

Katia: Dipende dal compositore. Abbiamo così poco per orchestra. Adesso arriveranno tre nuovi Concerti per il nostro repertorio. Ma fino ad ora, al di fuori del repertorio barocco dove si trovano tante cose interessanti, c'è solo un Mendelssohn, un Mozart, un Berio, la versione della sonata di Bartok (che è meglio senza orchestra, diciamocelo!)... Invece per pianoforte a quattro mani o per due pianoforti, c'è molto di più. Io, per esempio, adoro la *Fantasia in Fa minore* e l'*Andantino varié* di Schubert. So che ci sono tante altre cose per pianoforte a quattro mani di Schubert ma il pezzo che mi parla di più è la *Fantasia*. Non mi sento di dire però che tutto lo Schubert per pianoforte a quattro mani meriti di essere approfondito. C'è gente che fa solo questo: punta sulle esecuzioni integrali. Io scelgo quello che mi piace... anche di Mozart. Naturalmente amiamo la *Sonata in Re maggiore* per due pianoforti K 488, che è il capolavoro dell'epoca in questo ambito. Ma Mozart compose altri pezzi per pianoforte a quattro mani che non mi piacciano altrettanto. Infatti, quando abbiamo fatto il concerto a Salisburgo per l'anniversario mozartiano, abbiamo scelto un programma non monografico ma imperniato su Mozart e i suoi contemporanei: Leopold Kozeluc, Georg Joseph Vogler e Jan Vanhal.

Chi vi ha introdotti alla prassi esecutiva del Sei-Settecento?

Katia: Marco Postinghel, un fagottista che suona nell'orchestra della Bayerischer Rundfunk; un amico da tanti anni. Volevamo, da sempre, eseguire Bach. Ci ha detto: «Non potete affrontarlo senza passare attraverso la filologia». È stato lui a portarci le incisioni di Antonini e di Goebel, e così siamo andati a sentire i loro concerti, e siamo rimaste affascinate a tal punto dal suono che volevamo suonare subito con loro. Giovanni Antonini ci ha detto: «Certo che ci piacerebbe! Ma non possiamo suonare con il pianoforte moderno... dobbiamo trovarvi lo strumento giusto». Dopo molte ricerche abbiamo sentito una copia di un fortepiano Silbermann realizzata da Andrea Restelli a Milano. Ho provato lo strumento e mi sono detta che era ideale per suonare Bach. In fin dei conti era l'unico fortepiano che il compositore aveva conosciuto. Successivamente poi divenne lo strumento d'elezione di tutti i figli di Bach. Andrea ha detto che ci sarebbero voluti due o tre anni per costruire uno strumento così, e noi avevamo bisogno poi di almeno un anno per imparare a suonarlo bene... L'idea era di fare nel 2000 – l'anno dell'anniversario di Bach – una tournée con il Giardino Armonico e con Musica Antiqua. Il Silbermann ha questo di bello: permette degli effetti dinamici e una varietà di articolazione che facilmente si perdono su uno strumento moderno.
Un altro che ci ha aiutato molto è stato Robert Levine, che teneva un corso a Stoccarda.

Vi siete iscritte come due studentesse?
Katia: Come due studentesse. Ha aperto la porta e ha detto: «Ma che ci fate qui?!». «Bob, siamo venute per studiare con te». E in effetti ci ha fatto risparmiare molto tempo, insegnandoci subito delle cose alle quali saremmo potute arrivare da sole magari in sei mesi. E quest'esperienza ci ha dato una grande motivazione. Noi suoniamo insieme da trenta anni: se non cerchi un fuoco nuovo, dei progetti nuovi, se trascorri la vita a suonare la stessa sonata di Mozart nello stesso modo in cui la suonavi venticinque anni fa, rischi di diventare sterili.

Perché avete sentito la necessità di creare una casa discografica vostra?
Marielle: È una forma di libertà. E non solo per quanto riguarda il repertorio eseguito. Se si incide per una casa discografica che appartiene ad altri, loro possono decidere poi di ritirare il disco improvvisamente dal mercato o di farne una compilation, senza dirci niente. Il mio ideale sarebbe avere uno studio di registrazione personale dove incidere, quando ne ho voglia, anche solo quindici minuti di musica al giorno. Odio fare un intero disco in tre giorni, con la pressione di dover finire. Se siamo libere, facciamo il repertorio che ci interessa. Possiamo sbagliare ma il mio sbaglio è... molto meglio dello sbaglio degli altri! [ride]
Ora, c'è un grosso problema di vendite per le case discografiche, perché, se non vendono, sono *out*. Per me, sbagliano completamente strategia. Non fanno più scelte musicali ma scelte commerciali: per il mercato. È molto brutto.
Katia: Uno dei grandi problemi delle *majors* oggi è che sono talmente preoccupate dalla necessità di salvarsi economicamente che non dedicano più tanto tempo alla musica. Chi fa le scelte artistiche è terrorizzato che l'ufficio marketing possa contestarle se non garantiscano grosse vendite subito. Una volta si pubblicavano dischi che non vendevano nei primi sei mesi ma magari due anni dopo. Comunque il disco entrava a far parte di un catalogo, dava visibilità, diventava un punto di riferimento. Abbiamo lavorato con tutte le grandi case discografiche, ma non ci interessano più oggi. Mi piace molto, in-

vece, essere proprietaria del lavoro che faccio. Dopo venticinque anni di carriera, quando ti domandi «Dov'è il mio patrimonio artistico?», spesso devi rispondere che è nelle mani di persone che sono sparite o che sono passate magari dalla Sony alla EMI o alla Philips. C'è un ballo infinito, ma alla fin fine sono sempre le stesse persone: non è che ci sia un vero ricambio.
Per noi, è diverso: siamo certo contente di vendere un disco ma siamo anche molto contente di essere in contatto con il nostro pubblico. Se il nostro pubblico cerca un'incisione, sa che non uscirà dal catalogo in futuro. Quando non ci saremo più, il nostro patrimonio artistico andrà alla nostra Fondazione. Lo scopo della Fondazione infatti è non solo di sviluppare il repertorio per due pianoforti e per pianoforte a quattro mani, commissionando nuove composizioni, ma anche di elaborare progetti educativi, incentivare collaborazioni con video-artisti e conservare per il futuro un patrimonio di registrazioni e di partiture che raccontano la storia della letteratura per due pianoforti. Prima di noi non è che ci fosse tanto interesse per il duo per pianoforte, e non mi piacerebbe che dopo di noi tutto andasse perso.

Perché avete scelto Ravel per il primo disco?
Katia: È un modo di dire che la casa discografica per noi è una cosa molto importante. Dopotutto ci siamo buttate nell'acqua senza saper nuotare: noi siamo pianiste, non siamo direttrici artistiche in una casa discografica. Non l'abbiamo mica fatto per motivi economici. Sentivamo piuttosto la necessità di produrre CD che riflettano chi siamo oggi e non chi eravamo venti anni fa. Per questa ragione dovevamo iniziare con un CD del cuore. Come abbiamo iniziato il nostro percorso artistico tanti anni fa? Suonando *Ma mère l'Oye* con la mamma che ci portava a vedere la casa di Ravel, che ci raccontava di Marguerite Long, di Ravel stesso. Ma questo disco rispecchia anche la nostra collaborazione recente con Michel Sendrez, un ottimo compositore basco e un grande specialista dell'opera di Ravel che ci ha fatto capire quanto sia forte l'influenza basca nelle composizioni «spagnole» di Ravel. Infatti, *Bolero* è più basco che spagnolo; *Feria* nella *Rhapsodie espagnole* è un fandango... decisamente basco. Quindi è venuta l'idea di fare *Bolero* nella trascrizione d'autore per due pianoforti ma con l'aggiunta di tutti gli strumenti che avevano ispirato il compositore originariamente. Infatti tutti i pizzicati delle corde nella versione orchestrale vengono dal *ttun-ttun* che è un antico strumento basco. La caisse claire (tamburo militare) dell'inizio è la *atabal*, che è uno strumento più piccolo con un suono un po' più sporco: proprio lo strumento che Ravel aveva sentito quando, in vacanza sulla costa basca, andava a vedere la gente ballare. Gli piaceva visitare i paesi dell'interno dove spesso nelle piazze, il sabato o la domenica, gruppi con strumenti popolari suonavano per far ballare. Certo, dopo ha trascritto tutto per l'orchestra, ma ci siamo dette: visto che non possiamo intervenire sull'orchestrazione di Ravel, perché non facciamo il contrario? Ricostruiamo una versione più primitiva del *Bolero* ripartendo dalla musica che aveva nelle orecchie quando lo compose. Per noi è stato poi un ritorno alle origini: siamo nate sulla costa basca. Il babbo era di lì, e la mamma, benché italiana, era venuta ad abitare lì.
Nello stesso disco abbiamo aggiunto pure dei pezzi solistici. Marielle ha eseguito il *Menuet Antique* che suonava quando era piccola; io ho fatto il *Prélude* per la stessa ragione. Abbiamo suonato la *Pavane pour une infante défunte*... abbiamo mescolato pezzi che ci piacciono.

Qual è la linea artistica della casa discografica? I vostri interessi dopotutto sono molto eclettici...
Katia: Certo, ci vuole un distributore che ci capisca. Siamo fortunate con Jupiter in Italia e Abeille in Francia. I nostri campi d'interesse sono molteplici: vanno dalla musica barocca al *rock and roll* passando per la musica sperimentale e il *noise rock*. Facciamo anche CD dove non suoniamo, come *Dimension X* e *Red Velvet*: l'idea è di dare una possibilità a giovani che abbiano creatività, e possono esprimersi attraverso qualsiasi genere di musica purché ci piaccia. Questo anno lavoreremo con Giovanni Antonini ed Enrico Onofri per fare una selezione di pezzi di un'epoca che ci piace senza la pressione di dover fare tutto la musica per tastiera di Carl Philipp Emanuel e di Wilhelm Friedemann... sarà un disco che ruota intorno a coloro i quali hanno conosciuto il fortepiano Silbermann, cioè prima di Mozart.

I figli di Johann Sebastian Bach, per esempio?
Katia: Esattamente, per esempio!

Perché i giovani non vanno ai concerti di musica classica?
Katia: Perché la musica classica è noiosa per loro! Il pop, il rock e il jazz hanno trovato il modo di coniugare suoni e immagini, rendendo la musica più fruibile. Noi siamo ancora alla trasmissione dei concerti per televisione...
Marielle: Alle due di notte.
Katia: Non è il giusto modo di incuriosirli: l'orchestra è sempre illuminata con effetti di luce tremendi. C'è il primo piano del fagotto che suona, poi del flauto... le telecamere devono essere lì pronte a prendere il *bum* del timpano. È tutto così noioso. I bambini vogliono una storia. Oggi, non ci sono più personaggi come Bernstein che riescano a portare la musica in televisione a tutti...
Katia: Michael Tilson Thomas ha fatto una serie televisiva.
Marielle: Sì, Michael è fantastico!

Katia: A Berlino, l'anno scorso, con Simon Rattle abbiamo realizzato un progetto su *Les Noces* di Stravinski: per un anno, ragazzi di scuola dei quartieri più disagiati della città hanno ricevuto la nostra incisione con Simon di *Les Noces*, ricavata da un concerto che avevamo fatto due anni prima. I ragazzi hanno lavorato con un coreografo per scrivere una storia per un balletto. Risultato, duecentocinquata bambini hanno ballato sulla musica di Stravinski. Siamo arrivate con Simon, abbiamo provato a lungo con loro... un'esperienza incredibile. Abbiamo fatto tre concerti: ogni sera venivano quattromila persone e duecentocinquanta bambini dell'età compresa tra i quattro e i dodici anni ballavano sul palco. Non ti posso dire che effetto faccia vedere questi ragazzi, dopo lo spettacolo, mettere sulle spalle lo zainetto ed andarsene fischiettando *Les Noces*... allora Stravinski può funzionare come Radio Eno.
Dobbiamo aprire la musica a un nuovo pubblico accanto a quello di appassionati che conoscono tutto. Loro non hanno bisogno dell'immagine. Quando abbiamo fatto il disco di Stravinski e Debussy dove c'è anche un DVD realizzato da un giovane video-artista, Tal Rosner, abbiamo ricevuto tante critiche perché ci hanno detto che non c'è bisogno del DVD per capire la musica di quei compositori, quando le loro composizioni vengono suonate così bene. Grazie del complimento ma io avrei voluto dire ai latori di queste critiche che il DVD non è per loro ma per un altro tipo di pubblico: dovrebbe essere regalato nelle scuole... E veramente, se un giorno avessi i mezzi, non esiterei a farlo. Ne abbiamo parlato a lungo con Stéphane Lissner. E spero che un giorno potremo fare dei progetti educativi qui a Roma con Pappano: trovare un modo di fare un concerto non per divertire i giovani ma per farli partecipare. Questa è la chiave per non far perdere ai giovani il rapporto con la musica. A volte ritorniamo in posti dove abbiamo suonato cinque anni fa, e ci dicono: «Due anni fa avevamo duemila abbonati. Nel frattempo, ne sono morti cinquecento: ora n'abbiamo solo millecinquecento». È ovvio che non sanno dove trovare un nuovo pubblico: devono andare incontro a un nuovo pubblico.
Noi abbiamo fatto il progetto dei Beatles anche per questo. Tra la musica colta e la pop, non è che i confini siano così netti. La linea di separazione è molto sottile. Si possono trovare dei pezzi – come *Rhapsody in Blue*, *Le quattro stagioni* e *Le Sacre du Printemps* – dove il pubblico subisce uno *choc* al primo ascolto. Per le *Suites inglesi* di Bach, naturalmente, ci vuole un po' di tempo in più...
Marielle: L'unico genere popolare è l'opera. Da sempre.
Katia: Perché racconta una storia...ma anche per la musica strumentale si può cercare l'ausilio di un testo. Una giovane scrittrice Celine Morrison ha prodotto per noi dei testi bellissime: storie per bambini accompagnate da pezzi musicali suonati a quattro mani: la sera, invece di parcheggiare il bambino davanti al televisione, gli leggi una storia e metti su un CD con il pezzo di musica. Noi siamo fortunate perché abbiamo tanto repertorio adatto ai bambini. L'idea è di fare non più di mezz'ora di musica, il massimo per il bambino prima che vada a letto. Che sia sempre di un solo compositore: una volta Fauré, con *Dolly*, una volta Saint Saëns con il *Carnaval des animaux*, poi Satie con *Sports et divertissements*, che sono venti piccole scenette deliziose. Un'altra idea è quella di commissionare un nuovo *Pierino e il lupo* che parli anche di tutti gli strumenti che non sono compresi nel pezzo di Prokofiev: la chitarra elettrica, il pianoforte, la batteria... abbiamo tanti progetti! ■

FRATELLI/4

LE LABÈQUE

LA MISTERIOSA ALCHIMIA DI DUE PIANISTE

A una piace il rock, l'altra è solidamente classica: sono le strumentiste francesi di massimo successo al mondo, con un repertorio da Bach fino al più spinto contemporaneo

In alto, Katia e Marielle Labèque
Qui sopra, le pianiste da bambine

LEONETTA BENTIVOGLIO

ROMA

Qual è il segreto delle sorelle Labèque, Katia e Marielle, il duo pianistico di massimo successo al mondo? Su quale alchimia si basa la loro clamorosa riuscita? Da dove nasce questa simbiosi unica nel panorama musicale? Le due pianiste francesi suonano in concerto coi direttori più grandi, da Zubin Mehta a Ozawa e Rattle; hanno esplorato l'intero repertorio per due pianoforti, da Bach fino al contemporaneo spinto; hanno ispirato autori come Messiaen e Berio; e per non farsi imporre scelte commerciali hanno creato di recente una loro casa discografica, la KML. Non hanno niente del fenomeno effimero o di facciata: esplosero da adolescenti e volano in alta quota da più di trent'anni. Se è vero che l'arte è soprattutto una questione di tenuta sono artiste vere.

Forse la chiave del successo sta nella differenza. Katia e Marielle riflettono dimensioni opposte: giorno e notte, sole e luna, fuoco e acqua. Per conquistare completezza si specchiano nell'altra. Quando suonano si sorvegliano nella maniera diversissima di sentire il tempo. Rapido e avventuroso quello di Katia. Con un languore di fondo quello di Marielle, che ha sensibilità introversa e ritmi calmi. Katia è dinamismo, vitalità elettrizzante, voglia di fare anche al di là della sfera di emozioni che l'avvolge insieme alla sorella. Katia è un ciclone rock. Marielle, la minore (ha un paio d'anni meno di Katia), è solidamente classica e romantica. Katia vibra e si lascia andare. A volte canta suonando, come faceva Glenn Gould. Marielle distilla suoni controllati e sereni. La miscela tra i loro due talenti è seduttiva.

Spiega Marielle, massa di capelli scuri sciolti sulla schiena, occhi neri di velluto dal taglio esotico: «Katia vuole scoprire e provocare, prendere rischi. Io sono lenta nel decidere, lei mi forza a farlo. Lei è più libera, io sono più cauta. Amo suoni bassi e toni gravi. Katia decolla sui toni acuti. Spesso devo aspettarla perché è troppo veloce: a me piace frenarla». Incalza Katia, folletto dagli occhi azzurri e sfidante: «La musica deve bruciare, temo la quiete. Nei pezzi classici mi capita di esagerare: Marielle mi contiene. Vorrei imprimere la stessa energia del rock al repertorio. Da anni lavoro anche con gruppi jazz e rock, che per me sono fonte d'ispirazione enorme. Cose alle quali Marielle non partecipa: lei non potrebbe mai improvvisare».

Pur nelle diversità spiccate si ammirano tenacemente e alla follia: «Marielle è la mia vita», palpita Katia. «Katia ha un'intelligenza superiore», azzarda Marielle; «Marielle è una santa», si sbilancia sua sorella; «Katia è un'organizzatrice di bravura impressionante», afferma l'altra. Sono così: legate fino a profondità abissali. Eppure autonome per interessi e affetti.

Katia è un ciclone, vibra e si lascia andare, a volte canta suonando come faceva Gould

Marielle è monogamica. Moglie del famoso direttore d'orchestra russo Semyon Bychkov, quando non suona con Katia vola dal marito: «Ogni volta, finita una tournée, lo raggiungo ovunque: a Colonia, dov'è direttore musicale dell'orchestra sinfonica della radio, a Londra, dove sta provando un'opera al Covent Garden... E se c'è una pausa mi rifugio con lui nella casa dove abitavano i miei genitori, sulla costa basca». Katia è volatile, più irrequieta, e «mai che sia stata con un mio coetaneo». Il primo compagno fu il coreografo Félix Blaska, «decisamente più vecchio di me; poi, per 14 anni, ha vissuto col celebre jazzista John McLaughlin, «anche lui più grande, perdevo dalle sue labbra, era il mio mito». Rapporto fondamentale, quasi iniziatico, nutrì quella sua attrazione per la nuova musica che l'avrebbe condotta a collaborare con giganti come Miles Davis (che la immortalò nell'album *You're under arrest*), Herbie Hancock e Cäck Corea. Ora Katia hauna band che intreccia il rock all'elettronica e alla musica contemporanea, e con quest'ensemble ha appena prodotto l'album *Bfor Bang-Across the Universe of Languages*, dove rivisita, in un avvincente viaggio sonoro stilisticamente eterogeneo, alcune canzoni dei Beatles. Del gruppo fa parte anche il suo attuale compagno, David Chalmin, compositore e chitarrista tanto più giovane di lei. «Ha una musicalità straordinaria», s'infiamma questa cinquantenne dal piglio svelto e anticonformista di una ragazzina rockettara. «Per me è importante essere circondata da musicisti giovani, curiosi di sperimentare come lo sono io».

Al momento, riferisce, lei e la sorella devono amministrare tre matrimoni: «Quello di Marielle con Semyon, il mio con David e quello di Marielle con me. Un gioco di equilibrispassoso e delicato». Marielle adora sentire il marito che dirige Wagner, le cui opere sono invece intollerabili per Katia. D'altra parte a Marielle non interessa la musica che la sorella fa con la sua band. «Quando sta con Semyon», racconta Katia, «Marielle vive negli alberghi e studia dove può: nella sala prove dell'Opera di Londra, nel magazzino dei pianoforti Steinway a Vienna... Che vita faticosa! E lei è eroica nel gestirla». Invece a Katia, se non è in tournée con Marielle, piace essere stanziale nella casa che ha comprato con la sorella a Roma. Qui le Labèque, che hanno in programma una settantina di concerti all'anno, studiano e provano insieme appena possono. L'appartamento è una fascinosa successione di spazi semivuoti e d'atmosfera "antica" in un palazzo d'epoca vicino a Piazza Venezia. Nel salone troneggiano due pianoforti a coda. «Qualche volta ci ritroviamo anche nella nostra casa di Parigi», prosegue Katia, «mentre nell'abitazione di famiglia, vicino a Biarritz, io non vado più da quando morirono i miei. Detesto le vacanze e prediligo la città. E qui che voglio stare, per studiare, progettare, provare... Non lo considero un lavoro: per me la musica è la vita, è tutto».

Con la sorella parla molto anche a distanza: «Ci chiamiamo più volte al giorno». Marielle: «Semyon mi prende in giro: com'è possibile? Non vi eravate già sentite un'ora fa?». Katia: «Conversiamo d'amore, dei nostri genitori, dei futuri concerti... Siamo un fiume inarrestabile. Una notte, dopo aver suonato insieme, facemmo un viaggio in macchina da Birmingham a Londra e chiacchierammo fitto per tre ore. Quando arrivammo l'autista ci guardò strano: pensavo foste sorelle!, esclamò. E noi: certo che lo siamo. E lui: cosa avete da dirvi ancora dopo tanti anni?».

Katia e Marielle sono cresciute a Hendaye, al confine con la Spagna. «Nostra madre, Ada Cecchi, pianista italiana, era un magnifico prodotto della scuola francese. Allieva della grande Marguerite Long, ci raccontò che le classi in cui studiava erano spesso visitate da Ravel. Suo padre era un antimussoliniano fuggito in Francia con moglie e sette figli per non essere arrestato». Ada, «di bellezza eccezionale», si sposò con un medico francese «innamorato pazzo della», e dalle sue bimbe fece sbocciare due pianiste. Mamma Ada era la loro insegnante, «la migliore possibile», sostengono le figlie: «Desiderava tanto che suonassimo insieme, ma da piccole bisticciavamo di continuo, accusandoci l'un l'altra di rubarci spazio. La mamma si convinse che il suo sogno non si sarebbe mai avverato». Furono iscritte al Conservatorio di Parigi per studiare pianoforte, ma separate. Katia aveva 14 anni, Marielle 12: «Tre anni dopo, il giorno del concorso finale, la giuria diede il primo premio a tutte e due, ex aequo e all'unanimità. Due sorelle premiate nello stesso anno e per il medesimo strumento: non s'era mai visto! All'indomani i giornali erano pieni della nostra storia».

Decisero di riprovare a suonare insieme, studiando un pezzo impegnativo come le *Visions de l'Amen* di Olivier Messiaen: «Un giorno bussano alla porta ed è lo stesso Messiaen che chiede chi sta suonando. Ci propose di registrare il brano con la sua supervisione: era il dicembre del 1969». Due fanciulline con capelli lunghi e riga in mezzo vengono segnalate dal guru della musica francese come somme interpreti della sua musica: perle Labèque è un exploit. Conoscono Luciano Berio e anch'egli le trova esaltanti, fino a portarle a Los Angeles per suonare un suo concerto di fronte a 4000 persone.

Marielle, la minore ha una sensibilità introversa e ritmi calmi, i suoi suoni sono controllati

Le Labèque diventano un caso: si lanciano in tournée internazionali, fanno pubblicità per whisky e saponette, guadagnano tanto da poter comprare la casa sulla costa basca per gli amati genitori. Giungono inviti dai Berliner, trionfano a New York e a Salisburgo, hanno il Giappone ai loro piedi, suonano con l'augusta Filarmonica di Vienna. Quando registrano *Rhapsody in Blue* di Gershwin nella versione originale per due pianoforti svettano in cima alle classifiche, e Ira Gershwin affida loro partiture inedite del fratello George.

Il prossimo traguardo delle Labèque sarà la prima assoluta di un concerto per due pianoforti e orchestra del compositore olandese Louis Andriessen, uno dei grandi del nostro tempo. Debutto a Los Angeles il 15 gennaio 2009, con la Filarmonica di Los Angeles diretta da Esa-Peka Salonen. Intanto a settembre, sempre con l'etichetta KML, esce il loro album *De Fuego y de Agua*: fuoco e acqua, come Katia e Marielle. Realizzato con la favolosa cantante di flamenco Mayte Martín, «riprende antiche canzoni popolari spagnole e le riadatta con arrangiamenti al pianoforte». Ogni album delle Labèque nasce da un'idea forte, presuppone un intenso lavoro di scoperta, esige una progettazione fantasiosa. E le sorelle avanzano nel tempo, belle al di là degli anni, sospinte dal loro prodigio di natura complementari.

voice.repubblica.it VOIP: TELEFONA, VIDEOTELEFONA E INVIA SMS DAL TUO PC A TARIFFE VANTAGGIOSE. powered by KataWeb

Quotidiano Roma
CORRIERE DELLA SERA cronaca Roma
13-MAR-2009
Diffusione: n.d. Lettori: n.d. Direttore: Paolo Mieli
da pag. 17

Santa Cecilia Il direttore ricorda i suoi anni di lavoro con il compositore francese

Prêtre: «Due sorelle perfette»

Sul podio per Poulenc, al piano Katia e Marielle Labèque

Katia e Marielle Labèque suoneranno per la prima volta dirette dalla bacchetta di Georges Prêtre (accanto), da sempre eccelso interprete della musica di Francis Poulenc

A Santa Cecilia Georges Prêtre dirige domani, con repliche lunedì e martedì, il Concerto per due pianoforti e orchestra di Poulenc, soliste Katia e Marielle Labèque

«Poulenc e il suo cappello: quando lo portava alto sul volto voleva dire che era contento e allora ci si poteva parlare tranquillamente, quando invece il cappello era abbassato era meglio stare alla larga», ricorda Georges Prêtre. Nessuno meglio di lui è riuscito a tradurre in suono l'ironia e la grazia malinconica di Francis Poulenc, del quale è da sempre eccelso interprete. Il direttore, che da quarant'anni porta avanti una intensa collaborazione con l'Accademia di Santa Cecilia, domani tornerà a guidare l'orchestra. Il ricercato programma prevede la suite dal balletto «Les animaux modéles», il Concerto in re minore per due pianoforti e orchestra - interpreti del loro cavallo di battaglia le sorelle Katia e Marielle Labèque - e nella seconda parte la trascrizione per orchestra fatta da Arnold Schönberg del Quartetto in sol minore per pianoforte ed archi op. 25 di Brahms.

«Quella di Poulenc è musica che più di altre ha bisogno di un interprete», spiega il maestro, che fu scelto dal compositore francese nel 1959 per dirigere "La voix humaine" e svariati altri lavori composti negli ultimi anni tra cui il celebre "Gloria". «Insieme a Poulenc ho inciso tantissima sua musica e tutta la sua produzione sinfonica. Lui se ne stava nella cabina di registrazione e quando io tornavo dal podio per riascoltare i pezzi insieme era sempre soddisfatto del risultato che avevo raggiunto. A volte tutto contento con il cappello in su se ne andava dicendo: "Preferisco andare, così lavori tranquillo"».

Georges Prêtre, nato nel 1924 a Waziers, comune francese nella regione del Nord-Passo di Calais, dopo trascorsi da boxeur ed essersi diplomato in tromba durante la guerra ha debuttato nel '46 all'Opera di Marsiglia. Il maestro, una vera forza della natura, è stato uno dei direttori preferiti da Maria Callas, indimenticabile la loro «Tosca» eseguita più volte a Parigi e Londra. Non ha mai diretto le sorelle Labèque: «Sono molto felice di poter lavorare con loro, due musiciste straordinarie», dice Prêtre delle due pianiste note in tutto il mondo per le loro straordinarie esecuzioni in duo e la grande versatilità. Tornano per la terza volta a suonare il concerto di Poulenc a Santa Cecilia: «Le Labèque sono pefette per questa musica». Katia Labèque ha detto del Concerto in re minore che, a differenza di tanta altra musica, essendo lo stile del pezzo un meraviglioso collage che va da Mozart a Stravinskij, ha bisogno di una tecnica pianistica mista e che si lavori tanto con l'im-

Quotidiano Roma | la Repubblica cronaca Roma | 13-MAR-2009
Diffusione: n.d. | Lettori: n.d. | Direttore: Ezio Mauro | da pag. 18

Santa Cecilia

Il grande Prêtre con il duo pianistico delle sorelle Labèque

GIOVANNI D'ALO'
ALLE PAGINE XVIII E XIX

SUL PODIO Domani all'Auditorium il concerto diretto dal maestro Prêtre

A Georges Prêtre

Il maestro e le note di Poulenc con il piano delle sorelle Labèque

GIOVANNI D'ALÒ

PORTAMENTO elegante, gesto energico e chiaro, un'espressione di simpatia dal carattere tutto francese, che i suoi 85 anni non scalfiscono minimamente. Georges Prêtre è il decano dei direttori d'Oltralpe e al tempo stesso una delle figure più autorevoli che hanno attraversato la vita musicale del secondo Novecento. Grande interprete del repertorio classico, la sua attenzione si è rivolta in modo particolare ai compositori suoi connazionali: Debussy e Ravel, naturalmente, ma non possiamo dimenticare il suo Bizet e l'impegno nel diffondere la musica del Gruppo dei Sei, tra cui spicca su tutti Francis Poulenc. E proprio a Poulenc è dedicata gran parte del programma che il Maestro eseguirà domani al Parco della Musica (Sala Santa Cecilia, repliche lunedì 16 e martedì 17) con l'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia e la partecipazione di due fuoriclasse del pianoforte come Katia e Marielle Labèque.

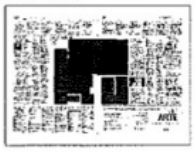
PROTAGONISTE Le sorelle Labèque

"È la prima volta che collaboriamo con Prêtre" - dice Katia entusiasta. "Siamo molto contente, per noi è un mito e da tanto tempo volevamo lavorare con lui. Noi siamo metà francesi e metà italiane, dunque ritrovarsi insieme a Roma è perfetto!".

Le due pianiste eseguiranno il Concerto per due pianoforti e orchestra di Poulenc, una pagina piena di brio, humour e virtuosismo, che sembra scritta apposta per il loro temperamento. "È uno dei concerti più importanti per duo pianistico, insieme a quelli Mozart, Mendelssohn e Berio. Poulenc ha uno stile sempre inconfondibile anche quando si diverte a citare o imitare altri autori. In questo concerto ci sono riferimenti a Mozart, a Ravel, a Offenbach, persino ai gamelan balinesi e alle sonorità orientali che lui ebbe modo di ascoltare per la prima volta all'Exposition Universelle di Parigi. È stato uno dei primi a realizzare quella *fusion* che va tanto di moda oggi, ma rimanendo sempre se stesso". In apertura di serata Prêtre eseguirà "Les animaux modèles", suite dal balletto ispirato ad alcune favole di La Fontaine, rilette da Poulenc insieme al poeta Paul Eluard nel 1941 in chiave simbolica ed allusiva all'invasione della Francia da parte dei nazisti. Tutt'altro il registro scelto per la seconda parte, interamente occupato dal Quintetto op. 25 per pianoforte e archi di Brahms nella sontuosa versione per orchestra firmata da Arnold Schönberg. Un omaggio che suona praticamente come una "quinta" sinfonia di Brahms.

Una pagina piena di brio, humour e virtuosismo, che sembra scritta apposta per loro

Auditorium Viale De Coubertain Domani alle 18, repliche: lunedì alle 21 e martedì alle 19.30.



Il Sole 24 ORE

LE SORELLE DEL FUSION

Katia e marielle Labèque, pianiste classiche di formazione , mescolano generi e autori, collaborano con attori, registi, cantanti. A Roma, dove si sono trasferite, hanno trovato l'ambiente ideale. E hanno confessato a Marella Caracciolo, vicini di casa che le ascoltano senza protestare.

Dalle finestre d un fatiscente palazzo cinquencentesco in una stradina defilata del centro di Roma sgorga, da qualche mese a questa parte e alle ore piu impensate, una potente musica per pianoforte. Due pianoforti a coda, per l'estatteza. Il repertorio è cosi vasto da sembrare irriverente : Mozart, Ravel, Debussy ma anche Gershwin e i Beatles. Se ne fa un gran parlare, nel quartiere . L'antiquario, i baristi, la parrucchiera. « Se potessi – raconta una victima – farei un buchino nel muro per ascoltare meglio ». Le pianiste approdate da poco a Roma sono le sorelle Labèque , Katia e Marielle. Ovvero il piu acclamato due per pianoforte al mondo. Si sono portate dietro due dei loro otto Steinway (possiedono diciassette strumenti in tutto) , e quando incominciano a suonarli, tra gli affreschi del salone, sono in tanti ad affacciarsi alle finestre o a fermasi per strada.

Al concerto con i Berliner c'erano 33mila spettatori. A settembre la loro Fondazione pubblichera quattro dual disc : note abbinate a video.

Da anni le Labèque riempiono le sale concerto del mondo con una presenza (e una bellezza) stranamente selvaggia e senza filtri che le avvicina piu all'individualismo della star della musica rock che alla musica classica. Al concerto con i berliner, diretto da Simon Rattle lo scorso 26 giugno a berlino, cerano piu di trentatremila persone. Per sentirle suonare dal vivo . E per guardarle . « indossavamo dei meravigliosi vestiti di piume che miuccia Prada ha fatto fare apposta per noi », racconta Katia, che ha una passione per le stoffe pregiate e le scarpe (ne possiede centinaia di paia).

Cresciute in una grande casa sulla costa basca dove il padre , un medico francese, dirigeva un ospidale per bambini disadattati, le sorelline si sono avvicinate al pianoforte grazie alla madre , Ada Cecchi, una pianista di Torre del Lago. « Da bambina - raconta Katia, legatissima al ricordo della madre scomparsa otto ani fa – ascovalta Puccini che componeva le sue opere nella casa accanto » . E stata lei, insegnante di pianoforte, a intuire per prima il talento delle figlie e a coltivarlo. Katia , la piu grande , ha tre anni quando comincia a suonare. La sorella Marielle resiste finche non vede Katia che, a sette anni il sogno di mia madre , che Marielle e io formassimo un duo, sembrava irrealizzabile », racconta divertita Katia, la piu estroversa delle due. « abbiamo passato l'infanzia a battibeccare nel tentativo di distinguerci ». Il talento e l'affetto hanno il soppravvento e terminati gli studi (da soliste) al conservatorio di Parigi, le Labèque scoprono che suonare insieme funziona. « musicalmente siamo complementari – racconta Katia – e il sogno di mia madre e diventato la nostra vida ».

Da allora e una continua evoluzione. Decine di concerti l'anno con le migliori orchestre del mondo : i Berliner ma anche le orchestre sinfoniche di New York, Boston, Los Angeles, Londra. Una trentina i dischi incisi. Katia , poi, si e avvicinata alla musica moderna e al jazz creando una Band che porta il suo nome. « Il moi maestro - dice e stato Luciano Berio. Il suo amore per la musica non aveva limiti. Ricordo le sere passate da lui cantare i Beatles e Billie Holliday ».

L'arrivo a Roma segna un passaggio importante nella vita delle Labèque. La casa e sede della Fondazione Kml (www.labeque.com), creata nel 2004 e sostenuta da un gruppo di amici artisti, musicisti agli antipodi come Placido Domingo e Madonna ma anche attori , scritorri, cineasti. Obiettivo ? incentivare giovani compositoria creare musica per pianoforte, trovare antiche partiture « dimenticate ». E allagare il cerchio. « la fondazione – spiega Katia – sostiene giovani artisti di talento : fotografi, videoartisti, disegnatori alle prime armi ». La Kml Records, casa discografica che fa capo alla fondazione, a settembre pubblichera quattro dual disc : un lato con musica interpretate dalla Labèque, incluso un disco della katia Labèque band, e un altro con un mix delle stesse musiche abbinate a immagini.

Tra i vari progetti c'e Amnima Mundi, prestigioso Festival di musica sacra di Pisa. « La fondazione Kml gestira la direzione artistica per tre anni e ne siamo entusiaste », spiega Katia . John Eliot Gardiner, grande amico e promotore della fondazione , assumera il ruolo di direttore artistico della parte sulla musica sacra , mentre le sorelle Labèque (con i musicisti Guido Cort e Marco Postinghel) cureranno la nueva sezione dedicata alla musica da camera . « Il festival sara una grande, allegrissima festa musicale », spiega Katia . « perché senza lo spirito giusto , senz'anima, la musica non è altro che note sulla carta ». Un altro inedito quanto passionale mix di classicita e una tecnologia avra uno sbocco natalizio al teatro Massimo di Palermo : i video di Fabio Massimo Iaquone e la musica si mescoleranno in uno spettacolo ispirato alle canzoni dei Beatles Alle Labèque , che non hanno figli (Marielle e sposata con il condutore Semyon Bychkov), la fondazione assicura protezione e continuita alle loro idee. E la Citta eterna , a quanto pare , è il terreno ideale per farle attecchire. « A Roma convergono tante ere e tante culture. E viva , con ottime sale concerto, come l'Auditorium di piano. E poi c'è il cinema , cosi intimamente legato alla musica ». perche , allora, tanti giri - Londra, Parigi, Firenze – prima di giungere qui ? La riposta è fin troppo semplice.

Non trovavano casa . « A noi – conclude Katia - serve una casa ampia con un acustica perfetta . E poi servono dei vicini che tollerino la nostra musica . A tutte el ore.

Marella Caracciolo

panorama

IL BOLERO SEGONDO
Katia e Marielle Labeque

Con la stessa fraganza, con la stessa eleganza di quando, ormai qualche decennio fa, le ragazzine Labeque ci avevano sorpreso e incantato al pianoforte (Katia l'ardita,Marielle la pensosa) oggi girano per il mondo entusiasmando, mescolando musiche d'ogni genere, rispettate con accanita perfezione, e anche rivisitate con felice libertà. Per cancellare compromessi e aprire iniziative sono perfino state in grado di farsi una fondazione e costituire un'etichetta discografica con la sigla KML.Ed eccole alla Società del Quartetto di Milano:mille cose da dire, ma una soprattutto: il Bolero di Maurice Ravel, quel frammento ossessivo che in orchestra cresce accumulando strumenti, messo sperticatamente a nudo con i soli due pianoforti che s'inventano timbri come nell'incantesimo di un'evocazione. E con loro la percussione con strumenti baschi elementari, nell'innocenza naive di tre accaniti suonatori. Il Bolero riportato all'origine,nella memoria d'una terra sognata e reinventata con esatezza meticolosa/ Ravel, Ravel.

Lorenzo Arruga

NEL FUOCO DELLA MUSICA

L'arte interpretativa delle due pianiste si alimenta della ricerca del nuovo, di un desiderio sempre vivo della rinuncia a ogni abitudine e convenzione

Le sorelle Labèque , francesi di madre italiana, sono cittadine del mondo ma vivorno a Roma. Vere globe-totters, passano acclamante da una sala da concerto all 'altra, da festival a festival. I direttori e le orchestre piu famose se le contendono. Le abbiamo incontrante mesi fa nel backstage del Caio Melisso a Spoleto, dove le aveva portate Jean yves Thibaudet, tornato a collaborare con i menotti,dopo l'assenza dello scorso anno. Avevano appena suonato un pezzo a sei mani di Rachmaninov di rarissimo ascolto, tipico esempio del oro anticonformismo eclettico. Hanno personalità affatto diverse : Katia, estroversa, passionale, si getta con entusiasmo in quello che fa ; Marielle è introspettiva , riflessiva, determinata . Eppure sono perfette complici alla tastiera quando suonano a qutrro mani o su due pianoforti. Anche in questo incontro : l'una travolgente fiume in piena , l'altra acqua cheta . Hanno tantissimi progetti adue e non . Katia, appassionata di musica elettronica, sarà impegnata con la band con la quale ha inciso recentemente Unspoken per la Unspeakable Record.

Il 2005 le vedrà protagoniste di una lunga tournée tutta Bach nel norte America con il gruppo Venice Baroque diretto da Andrea Marcon, e i loro due pianoforti Silbermann : Katia già teme che il clima possa danneggliarliç ! Inoltre sarà l'anno del primo release della loro casa discografica. Si insedieranno a Roma , nella loro nuova casa : altro hobby in comune, il design . Laphilips le ha appena celebrate con piano Fantasy, cofanetto di 6 cd : un tour de force de musica per due piano forti . Quando erano bambine la madre Ada Cecchi, pianista a sua volta, allieva di Margueritte Long, le inizio al pianoforte ,passione che non le ha piu abbandonate.

Franco Soda

SOTTO IL RIFLETTORE

Katia e Marielle Labèque

Nel fuoco della musica

L'arte interpretativa delle due pianiste si alimenta della ricerca del nuovo, di un desiderio sempre vivo, della rinuncia a ogni abitudine e convenzione

di FRANCO SODA

SOTTO IL RIFLETTORE

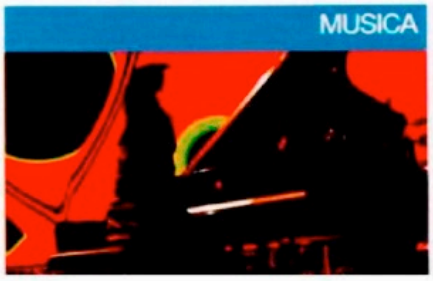
SOTTO IL RIFLETTORE

Settimanale Milano
la Repubblica D
14-MAR-2009
Diffusione: 455.390 Lettori: 910.000
Direttore: Kicca Menoni
da pag. 81

SORELLE FUSION TRA BACH E I Beatles

Arrivano a Santa Cecilia Katia e Marielle Labèque, oggi il duo al femminile più famoso nel mondo classico di Laura Valente

Non abbiamo bisogno d'una nave, creatura mia... Ma di sfrenate fantasie". Una fresca risata apre la porta della luminosa casa di Katia e Marielle Labèque. «Pessoa lo sapeva bene: è sul terreno che non teme smottamenti che si rischiano i viaggi più belli, nella vita e nella musica». "Sorelle fusion": così sono chiamate nell'ambiente classico le 2 pianiste, bellissime e talentose, nate per conciliare Ravel e Gershwin, Mozart e i Beatles. L'ultima fatica di Katia & Marielle, il cd *De fuego y de agua* con la cantante di flamenco Mayte Martin, testi di Miguel Jurado e musiche di Joan Albert Amargos, ha vinto in Spagna il Premio della Musica: esce in questi giorni in Italia, mentre loro portano a Roma, Accademia di S. Cecilia (14-17/3), una serata che va da *Les Animaux modèles* e il *Concerto per 2 pianoforti* di Poulenc al *Quartetto in sol minore op. 25* di Brahms, trascritto per orchestra da Schoenberg e diretto da Georges Prêtre (info *www.santacecilia.it*). «Lanciamo una collana-omaggio», dice Katia, «di musica spagnola legata alla scrittura pianistica. Il titolo del nostro cd sa di trasparenza, ricorda la capacità dell'acqua di adattarsi, malleabile, curiosa: vorrei fosse così la mia mente, quando si muove nei suoni del mondo». Una casa piena di sole sulla costa basca e la madre pianista, Ada Cecchi, fa navigare subito le bambine nei mari inquieti dell'interpretazione. Ma è Luciano Berio («passavamo le sere a cantare *Let it be*, Billie Holliday») a portarle a L.A., per un show davanti a 4mila persone, il debutto nel circuito che conta: fioccano inviti dai Berliner, dalle orchestre di New York, Vienna, seguiti dal successo del loro Gershwin che scala le classifiche. Nasce il fenomeno Labèque, icone di un glamour vincente. Le 2 hanno carattere, sensibilità diversi: la musicalità calma, introspettiva di Marielle, moglie del direttore russo Semyon Bychkov, il caleidoscopio rock della maggiore Katia, per lei «la musica deve bruciare». L'alchimia mette d'accordo pretenziosi critici e pubblico da popstar: 33mila gli spettatori a uno degli ultimi concerti coi Berliner. «Per me la cosa più importante è mostrare d'avere il senso dell'epoca in cui abito, con le sue tendenze», spiega Katia. «La modernità mi meraviglia ma riconosco il valore del passato, della memoria. Suono i Beatles insieme a Mozart perché gioisco della sua freschezza, figlia dell'epoca in cui lui era *contemporaneo*: è questo che deve far l'interprete». Katia conquistò il Miles Davis di *You're under arrest*, trampolino verso Herbie Hancock, Chick Corea. «Lavorare con loro è stato un dono: prima c'erano codici speciali, steccati nella musica. Oggi no». Nasce un'etichetta indipendente e una fondazione, la KML Records (*www.labeque.com*), dal 2004 sostenuta da artisti di varie formazioni. «Amo l'idea di pensare, in un salotto virtuale, Madonna e Domingo, più attori, scrittori, fotografi, registi, compositori, uniti da una visione larga. Sogno di comporre per il cinema che rappresenta il nostro mondo, dove visivo e sonoro insieme possono raccontare le sfumature e le emozioni del comunicare. Da Bach a Kubrick».



data stampa

ResMusica
musique classique et danse

Les Labèque en ambassadrices de la Trilogie Cocteau de Philip Glass

Le 17 mai 2024 par Jean-Luc Clairet (edited)

Il était logique que Deutsche Grammophon permette à Katia et Marielle Labèque de parachever leur immersion pianistique dans la Trilogie Cocteau de Philip Glass.

En 1991 naquit mon premier : Orphée, opéra de facture traditionnelle dont la particularité était de reprendre mot pour mot les dialogues du film éponyme de Jean Cocteau (1950). En 1994, naquit mon deuxième : La Belle et la Bête, opéra pour le Philip Glass Ensemble, nouvelle bande-son synchronisée du film originel(1946). En 1996, naquit mon troisième : Les Enfants terribles, « dance opera » pour trois claviers, adapté du film de Jean-Pierre Melville (1950). Mon tout s'est aujourd'hui imposé comme la Trilogie Cocteau, une des meilleures compositions lyriques du compositeur américain, de celles qui invalident le constat que l'opéra contemporain, une fois créé, est généralement condamné au seul archivage.

En 2020 parut mon premier, consacré aux Enfants terribles. En 2024 paraît mon second enchaînant cette fois Orphée à La Belle à la Bête. Mon tout est un double album original, spécialement arrangé pour les Labèque par Michael Riesman……. elles sont une fois encore partout ici comme chez elles (une des pièces, vraie carte de visite, ne s'intitule-t'elle pas Les Sœurs ?) dans cette Trilogie où la mélancolie la plus cristalline (la très gluckienne Chambre d'Orphée, Orphée et la Princesse, Le Retour d'Orphée, Le Dîner, Promenade dans le jardin) le dispute au swing le plus débridé : le néo-ragtime du Café d'Orphée et le très pulsé Voyage aux enfers rappellent les années 80 des débuts Gershwin des « enfants terribles » du piano contemporain. Claviers tout à tour intimes ou en cinémascope, et prise de son puissante font le reste. La Belle et la Bête, le volet plus émouvant de la Trilogie, privé ici de l'intensité suffocante de ses lignes vocales (poches de certaines Carmélites de Poulenc), fait l'effet d'une redécouverte. Comme une autre œuvre, prête à vivre une autre vie. Une vie qui a commencé au printemps 2024, en collaboration avec le metteur en scène Cyril Teste, à la Philharmonie de Paris, longtemps la ville du poète, deux petites années celle du compositeur. Puis les « Cocteaupéras » de Glass vont continuer de faire le tour du monde, magnifiées par le jeu échevelé et gracieux (comme on avait pu s'en rendre compte à Dijon) de Katia et Marielle Labèque en ambassadrices de ces partitions irrésistibles. On envie déjà tous ceux qui auront envie ensuite de découvrir dans leur intégralité ces trois opéras majeurs du XXesiècle.

Télérama

PHILIP GLASS - COCTEAU TRILOGY
MUSIQUE CONTEMPORAINE
KATIA & MARIELLE LABÈQUE

TTT

Tout commence en 1996 avec la création lyrique des *Enfants terribles*, roman de Jean Cocteau réinventé par Philip Glass (né en 1937) en opéra-ballet chambriste pour quatre voix et trois pianos. Vingt ans plus tard, le compositeur américain demande à Michael Riesman, directeur musical du Philip Glass Ensemble, d'arranger l'œuvre en une suite pour deux claviers, et envoie la partition à Katia et Marielle Labèque, dont il est proche depuis qu'elles ont créé, en 2015, son *Concerto pour deux pianos*. Survient la pandémie de Covid-19 ; confinées en terre basque, les deux sœurs exorcisent l'arrêt de la vie musicale en s'emparant de cette version non pas réduite mais habilement condensée. Elles l'enregistrent pendant l'été, et, devant le succès du disque et des concerts qui l'accompagnent, se déclarent prêtes à continuer.

Le fidèle Michael Riesman arrange alors de la même façon les films-opéras composés par Philip Glass en 1993 *(Orphée)* et 1994 *(La Belle et la Bête),* toujours d'après Cocteau. Voici donc la trilogie complétée, et de belle manière. Grâce aux résonances orchestrales de la réécriture instrumentale, à l'énergie et à l'imagination des interprètes, on ne ressent aucun sentiment d'appauvrissement harmonique ou rythmique. Au contraire : la narration est ardente, vivante, colorée, volontiers dansante, puissamment dramatique et étonnamment lyrique malgré l'absence de voix chantées. Si vous voulez savourer cette trilogie en concert, sachez que Katia et Marielle Labèque tournent avec elle dans toute la France jusqu'en novembre 2024. — ***Sophie Bourdais***

| Deutsche Grammophon.

Les pianistes Katia et Marielle Labèque s'emparent avec ardeur de l'univers de Cocteau.

UMBERTO NICOLETTI

Le Monde.fr

Avec Philip Glass, la présence maximale d'une musique minimale

Le compositeur, âgé de 87 ans, a imprimé sa marque sur tous les genres, de la pop au hip-hop, du néoclassicisme à l'électro.

Par Bruno Lesprit
05.03.2024

Philip Glass, lors d'une répétition de sa composition « Music in Twelve Parts », en août 1992. LYNDA STONE/GETTY IMAGES

On tient là un paradoxe : la musique contemporaine serait massivement négligée, sinon rejetée, par le grand public, mais le compositeur vivant probablement le plus influent et imité y échappe. Pas une semaine ne passe sans que l'actualité discographique fasse entendre l'emprise de Philip Glass – et, avec lui, du courant minimaliste apparu à New York dans les années 1960 – sur un champ couvrant pratiquement tous les genres, du néoclassicisme contemporain (dont la figure la plus en vue est le Germano-Britannique Max Richter, né en 1966) au hip-hop (Glass a été samplé par Jay-Z, Timbaland ou Travis Scott), en passant par la pop et l'électro.

A 87 ans, le vétéran, qui préfère parler en ce qui concerne son art de « musique à structures répétitives », a de son côté publié, fin janvier, Philip Glass Solo(Orange Mountain Music), la pandémie de Covid-19 lui ayant procuré l'occasion de réinterpréter des pièces pour piano. Exercice dans lequel Glass a produit des tubes au même titre qu'une pop star, au sein d'une

œuvre abondante qui comprend notamment quinze opéras, quatorze symphonies (une quinzième est en préparation) et douze concertos.

Soit Opening, extrait de Glassworks (1982), un disque que l'auteur avait adressé à un « public plus large » que celui qui le connaissait déjà, et d'abord les porteurs de Walkman. Ou Mad Rush (1980), qu'il joua d'abord à l'orgue à la cathédrale Saint-Jean-le-Théologien, lors de la venue du dalaï-lama à New York, en 1981, avant de l'intégrer à l'album Solo Piano (1989). Le premier à citer le compositeur est Glass lui-même, puisque son nouvel enregistrement comprend aussi quatre des cinq mouvements de Metamorphosis, également tirés de Solo Piano. Or, le deuxième reprenait un motif utilisé pour le film Le Dossier Adams (1988), d'Errol Morris, qui fut réemployé en 2002 au cinéma pour The Hours, de Stephen Daldry. Un thème qui est bien connu des fans du groupe de rock américain Pearl Jam, puisqu'il en introduit les concerts.

Lire la critique de l'autobiographie (en 2017) : Phil Glass, un « max » de mots

Echapper, au XXIe siècle, à la musique de Glass relève de l'exploit. Elle est présente partout : sur grand écran ; dans les documentaires (celui de National Geographic consacré à la primatologue Jane Goodall en 2017) ; les séries télévisées (dès 1979 avec le programme pour la jeunesse Sesame Street) ; la publicité ; les salles de yoga… « Glass est même devenu un visage et un sujet dans South Park et Les Simpson », constate un fin connaisseur de l'œuvre et du personnage, Marc Cardonnel, conseiller à la Philharmonie de Paris.

Le destin de la musique qu'il composa pour Koyaanisqatsi (1982), poème visuel de Godfrey Reggio, est exemplaire : elle devait figurer un quart de siècle plus tard dans le jeu vidéo Grand Theft Auto IV, dans le blockbuster Watchmen(2009), et récemment encore dans la série Stranger Things.

Influence de Ravi Shankar

Si Glass, selon le magazine en ligne Bachtrack, en 2022, n'est pas le compositeur vivant le plus joué dans le monde – l'honneur échoit à l'Estonien Arvo Pärt, né en 1935 –, il est assurément le plus entendu, sa musique s'étant infiltrée dans tous les supports et dans toutes les pratiques : rien qu'en 2023, elle est créditée dans une quinzaine d'albums, qui vont du jazz-band aux sonneurs bretons. Et elle continue d'attirer les spectateurs, comme le montrent les trois concerts, pris d'assaut, que donneront, du 7 au 10 mars, à la Philharmonie de Paris, Katia et Marielle Labèque. Les sœurs pianistes, qui ont complété la Cocteau Trilogy avec un double album paru le 23 février, chez Deutsche Grammophon, joueront les suites pour deux pianos d'après les trois opéras (Orphée, La Belle et la Bête et Les Enfants terribles, 1993-1996) en hommage à Jean Cocteau.

Dédicataires du Double concerto pour deux pianos de Glass, créé en 2015 avec le Los Angeles Philharmonic, elles se sont pourtant converties tardivement, après avoir débuté dans le camp opposé, celui de l'atonalité, du dodécaphonisme et du sérialisme. « On a d'abord fréquenté le monde de Messiaen, Berio, Ligeti et Boulez, avec la perte de la mélodie et du rythme, rappelle Katia Labèque. Les minimalistes les ont retrouvés, ce qui a permis de renouer le contact avec un public amateur de musiques de films. »

Parmi eux, Glass opère une séduction particulière, « car il y a chez lui un élément magique et mystérieux que je trouve proche de Schubert », poursuit la virtuose. « Philip a d'ailleurs dit qu'il ne fallait pas le jouer de façon mécanique, mais comme on jouerait Schubert [son compositeur d'élection avec Bach et Mozart]. Il y a un grand travail sur le son, car la partition répète la même phrase, il faut que ce soit différent par l'attaque et la dynamique. J'entends aussi chez lui une proximité avec Debussy, Ravel et l'école française, via l'enseignement qu'il a reçu de Nadia Boulanger. »

Elève de la pédagogue (qui était admiratrice de Stravinsky et imperméable à Schoenberg) quand il vit à Paris de 1964 à 1966, Glass a affirmé qu'elle représenta une de ses trois influences majeures.

Les deux autres ne provenant pas de la sphère classique occidentale : l'énergie et la propulsion s'inspirent du pianiste de jazz américain Lennie Tristano (1919-1978), les cycles rythmiques du maître du sitar indien, Ravi Shankar (1920-2012), que Glass rencontre dans la capitale française à l'occasion du film expérimental Chappaqua (1966), de Conrad Rooks. Son écriture en sera radicalement transformée, comme l'est la pop des Beatles lorsqu'ils enregistrent, en 1966, le révolutionnaire Tomorrow Never Knows, avec un bourdon de sitar joué par George Harrison, qui deviendra l'élève de Ravi Shankar. Glass, le psychédélisme et l'électro à venir parlent un langage commun, né avec cette fascination pour la musique hindoustanie.

David Bowie et Brian Eno

Dans ses Mémoires (Paroles sans musique, La Rue musicale-Cité de la musique-Philharmonie de Paris, 2017), il évoque cette convergence quand il s'installe à New York, en 1967, après un voyage dans le nord de l'Inde : « Je me suis mis à fréquenter Fillmore East, une salle de concerts au croisement de la IIe Avenue et de la 6e Rue (…) : c'était l'endroit rock à la mode. Il était rempli de jeunes de 20 ans. J'en avais 30 et j'avais l'impression d'être un vieillard. C'était bondé, bruyant, sexy, et j'adorais ça. J'y ai entendu Jefferson Airplane et Frank Zappa. Ce mur d'enceintes qui crachaient à plein volume une musique entièrement fondée sur le rythme me fascinait. Je connaissais cette musique. J'avais grandi avec elle (…). Je savais aussi qu'elle était vouée aux gémonies par le monde de la musique classique. Jamais on n'y aurait accepté de la musique amplifiée, avec des lignes de basse similaires à celles que j'introduisais dans mes compositions. »

Strictement tonale, sa musique se simplifie autour d'un « vocabulaire consonant » basé sur des ostinatos, des arpèges et le phasing (un décalage dans la répétition) systématisé par Steve Reich (né en 1936), l'autre célébrité du minimalisme. Circonscrite d'abord aux galeries d'art de Manhattan, elle atteint, le 10 mars 1971, le Royal College of Art londonien. Au programme du Philip Glass Ensemble, Music in Similar Motion et Music with Changing Parts, qui font forte impression sur deux spectateurs venus séparément. Le premier se nomme David Bowie (1947-2016), le second Brian Eno (né en 1948), qui va rejoindre le groupe rock Roxy Music. Deux décennies plus tard, c'est toutefois Glass qui s'emparera de leurs travaux pour ses symphonies Low (1992) et Heroes (1996), complétées par Lodger (2019, avec la chanteuse franco-béninoise Angélique Kidjo). Les titres sont ceux de la trilogie « berlinoise » gravée par Bowie, à la fin des années 1970.

Lire la rencontre : Le compositeur Steve Reich, du minimalisme au mysticism

Théoricien de la musique « ambient », Eno popularise auprès du public rock les idées de Glass et de Reich à partir de l'album Discreet Music (1975), réalisé avec un minimaliste, le compositeur et contrebassiste britannique Gavin Bryars (né en 1943).

Glass, lui, achève, en 1974, Music in Twelve Parts, rétrospectivement analysé comme une source de la techno qui naît à Detroit, une décennie plus tard, comme l'ont reconnu des pionniers comme Derrick May et Richie Hawtin. A l'été 1976, Glass et le metteur en scène Robert Wilson font sensation au Festival d'Avignon avec la création de l'opéra Einstein on the Beach. A partir de là, commandes et collaborations vont se multiplier. Pour Songs from Liquid Days (1986), Glass compose même des chansons avec, pour paroliers, Paul Simon, Suzanne Vega, David Byrne et Laurie Anderson.

« Un sentiment de déséquilibre fluide »

Progressivement, son langage devient une « lingua franca utilisée, imitée, parodiée par de nombreux autres musiciens », écrit notre collègue Renaud Machart, dans son essai La Musique minimaliste (Actes Sud, octobre 2023), le premier en français consacré à ce courant. D'abord parce que « lui-même ne cessait de s'autociter ou de s'autoparodier », ensuite parce que « de tous les minimalistes, [il est] celui qui a été le plus récupéré et intégré par différentes expressions de musique populaire ». Ce qui a « facilité l'installation de sa signature stylistique, si reconnaissable, dans l'inconscient de l'oreille collective, si l'on peut dire ».

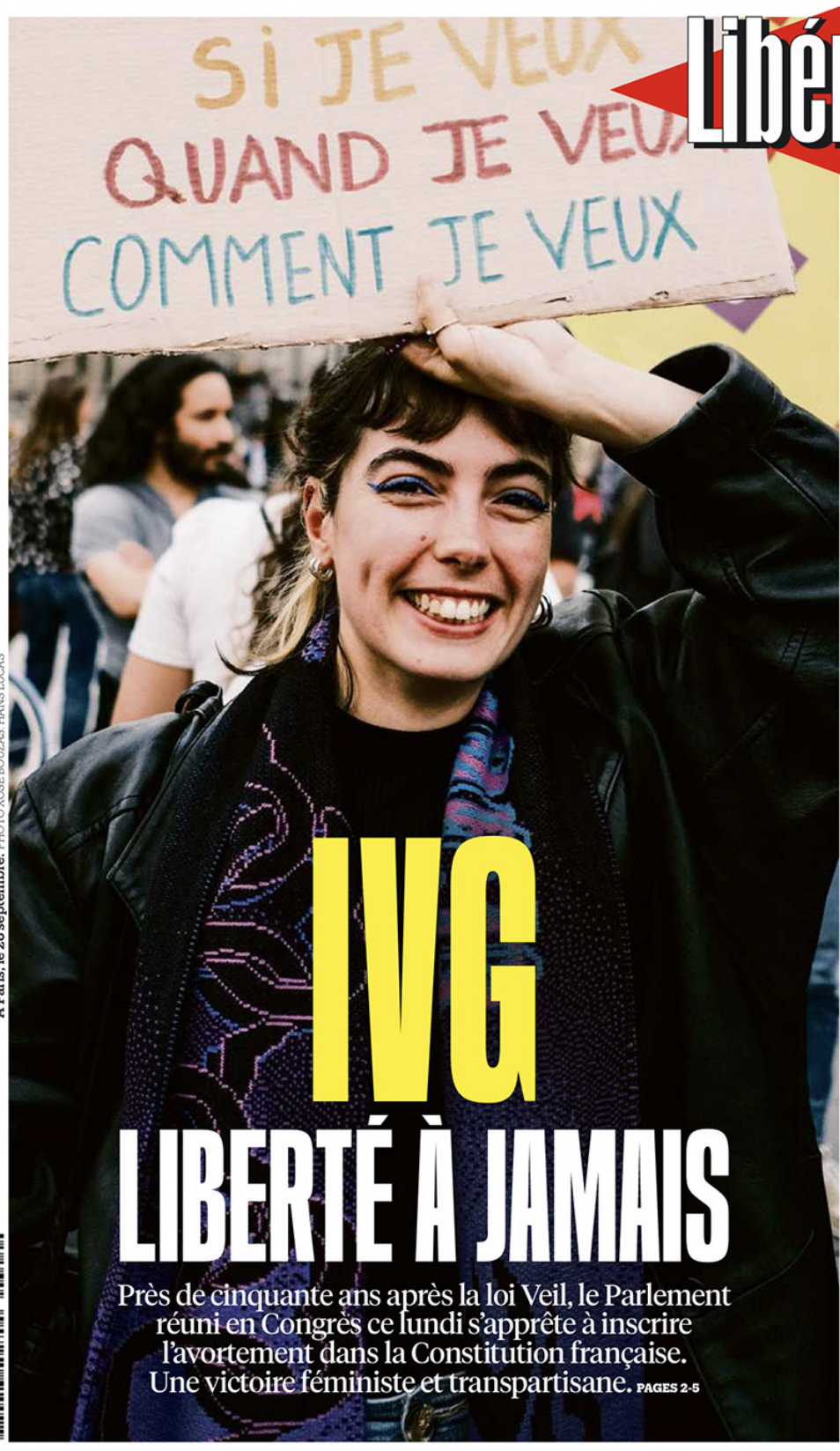
« Inconscient » est le mot approprié. Surtout en ce qui concerne le Glass pianistique de Glassworks, perpétué par le Britannique Michael Nyman (qui a forgé en 1968 l'expression « musique minimale ») avec la bande originale de La Leçon de piano (1993), de Jane Campion et, un peu plus tard en France, par Yann Tiersen, avec le succès que l'on sait du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain(2001), de Jean-Pierre Jeunet. Au risque du gimmick, pour ne pas dire du cliché, par « la répétition d'arpèges, d'un côté, une superposition rythmique à deux et trois temps, de l'autre, comme le définit Marc Cardonnel, association qui provoque un sentiment de déséquilibre fluide ». Une marque que l'on retrouve dans la pop (The National, Sufjan Stevens, Sigur Ros ou Woodkid), dans l'électro (Aphex Twin en premier lieu) et même le rap (en France, à travers les collaborations du pianiste Sofiane Pamart).

« Glass a décomplexé quantité de musiciens avec cette idée qu'on peut créer une œuvre à partir d'un matériau très simple, conclut Marc Cardonnel. DansMetamorphosis, il peut y avoir deux notes pour la main droite, trois accords pour la main gauche. Ce qui compte est une belle cellule mélodique et un bon enchaînement rythmique. » L'intéressé ne dit pas autre chose au sujet de cette démocratisation pour avoir déclaré : « Si on doit se souvenir de moi pour quelque chose, ce sera pour ma musique pour piano, car tout le monde peut la jouer. »

« La Musique minimaliste », de Renaud Machart, Actes Sud, 272 p., 22 €.

2,70 € *Première édition.* Nº 13273 LUNDI 4 MARS 2024 www.liberation.fr

Libération



A Paris, le 28 septembre. PHOTO XOSE BOUZAS. HANS LUCAS

IVG
LIBERTÉ À JAMAIS

Près de cinquante ans après la loi Veil, le Parlement réuni en Congrès ce lundi s'apprête à inscrire l'avortement dans la Constitution française. Une victoire féministe et transpartisane. PAGES 2-5

TOM BRENNER. REUTERS

GAZA
Une trêve négociée pied à pied
PAGES 6-9

DAMIEN COLE. AP

PSG
Mbappé, du banc au ban ?
PAGES 16-17

UMBERTO NICOLETTI

CLASSIQUE
Les sœurs Labèque, piano stars
PAGES 24-25

M 00135 - 304 - F: 2,70 €

CULTURE/

Katia et Marielle Labèque
Sœurs de son

A l'occasion de la sortie de leur album «Philip Glass/Cocteau Trilogy», les deux sœurs pianistes, devenues rock stars du classique, racontent à «Libération» leurs nombreuses vies et évoquent la création, à la Cité de la musique, d'un concert intimiste et onirique.

Texte et photo
par **ÉRIC DAHAN**
Envoyé spécial à Rome

Elles semblent glisser, telles des fées, dans les jardins de la Villa Médicis. Feignent-elles de s'émerveiller, par politesse, ou le fait d'avoir tant vu, connu, aimé, a-t-il aiguisé encore plus leur passion pour le monde, la musique et la vie ? Histoire de les distinguer ou plutôt de démontrer qu'elles sont indissociables, on évoque souvent le caractère sage de Marielle, dévolue au registre grave du clavier, et qui prend toujours plaisir à aller écouter son époux le chef d'orchestre Semyon Bychkov, diriger du classique, et la personnalité fantasque de Katia qui, après le jazz avec John McLaughlin dont elle partagea la vie, s'est lancée dans le rock avec David Chalmin, auteur-compositeur-producteur-interprète et compagnon qui, comme Thom Yorke de Radiohead, écrit parfois pour le duo. Quand Sam Stourdzé, directeur de l'Académie de France à Rome, vient à leur rencontre, sur la grande terrasse attenant à la loggia, les sœurs Labèque semblent fascinées par le panorama de la ville éternelle baignée des derniers feux du couchant, alors qu'elles y résident depuis vingt ans et connaissent bien l'institution pour y avoir déjà joué, du temps où Richard Peduzzi en tenait les rênes.

COQUELUCHES DE BOULEZ

Après une courte visite du grand salon qui a récemment subi des travaux d'aménagement esthétique et acoustique, on rejoint leur antre plus modeste mais non moins historique, caché dans un dédale de ruelles pavées, à l'ombre du Colisée et du monument à Victor-Emmanuel II, afin d'évoquer leur fabuleuse carrière et leur nouvel album intitulé *Philip Glass/Cocteau Trilogy*, qui reprend l'adaptation pour deux pianos déjà publiée, en 2020, de l'opéra *les Enfants terribles*, à laquelle s'ajoutent celles, nouvelles, d'*Orphée* et de *la Belle et la Bête*. Avant Rome, elles ont vécu à Paris, à Londres et à Florence. Elles ont gardé un petit pied-à-terre dans la capitale française mais partagent aujourd'hui leur vie entre l'Italie, où est née leur mère Ada Cecchi, et le Pays basque, où elles ont vu le jour et grandi avant de partir à 10 ans étudier au conservatoire de la rue de Madrid, à Paris, non loin de la gare Saint-Lazare.

Si Ada Cecchi, originaire de Viareggio, station balnéaire du nord de la Toscane, a fait une carrière de pédagogue, c'est *«parce qu'à l'époque, il était mal vu qu'une femme choisisse de devenir pianiste de concert»*, dit Katia. *«Maman habitait à Torre del Lago, juste à côté de la maison de Puccini et son père laissait les fenêtres ouvertes pour qu'elle puisse entendre les divas répéter avec le maestro»*, reprend-elle en montrant une photo de sa mère avec rien de moins que le compositeur Pietro Mascagni. Parce que le grand-père de Katia et Marielle était notoirement allié avec le comte Sforza contre Mussolini, sa famille dut s'enfuir avec lui, et atterrit à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Formée par Marguerite Long, c'est leur mère qui inculqua le piano à Katia et Marielle. Leur père médecin, d'origine landaise, était un athlète à en croire les photographies, et l'on n'est pas surpris d'apprendre qu'il fut champion de France de rugby avec l'Aviron bayonnais. *«Il évitait autant que possible les antibiotiques et on tient sûrement notre forme physique de lui»*, ajoute Katia, tandis que Marielle, que l'on a déjà vu courir, en débardeur et leggings, dans les villes où elle se produit, acquiesce.

On pourrait les écouter pendant des heures raconter leurs nombreuses vies. Les années 70 où, après avoir été présentées, par Michel Béroff, à Olivier Messiaen et avoir gravé ses *Visions de l'Amen*, elles sont devenues la coqueluche de Boulez, dont elles ont joué les *Structures* ; de Ligeti, qui leur a confié ses *Drei Stücke* ; et de Berio, dont elles ont interprété le *Concerto pour deux pianos et orchestre* dans le monde entier. Puis les années 80 où, suite à l'enregistrement de leur version pour deux pianos de la *Rhapsody in Blue* de Gershwin, écoulé à un million d'exemplaires, elles sont devenues les rock stars du classique, invitées de l'émission de Johnny Carson à la télé américaine, potes de Herbie Hancock, de Chick Corea, de Keith Jarrett et de Miles Davis. Elles honoraient le trompettiste légendaire d'une visite dans sa villa de Malibu et il leur rendait la politesse en allant les applaudir à l'Avery Fisher Hall de New York où elles jouaient le concerto de Berio avec le New York Philharmonic. *«Quand il venait à Paris, on allait faire du shopping chez Azzedine Alaïa ; comme il faisait ma taille, il repartait avec des blousons pour femme qui lui allaient magnifiquement»*, se souvient, amusée, Katia, avant de reprendre, plus grave : *«On est restées amies avec lui jusqu'à la fin. Après son dernier concert en plein air, devant la Grande Halle de la Villette, où beaucoup de ses anciens musiciens, comme Wayne Shorter, John McLaughlin et Joe Zawinul sont venus lui rendre hommage, il m'a dit : "Plus personne ne sait tout jouer comme eux."»*

HISTOIRE DU MINIMALISME

Sans prétendre être les meilleures dans tous les styles, les Labèque continuent à explorer la musique dans les années 1990 et 2000, ajoutant aux piliers de leur répertoire – *Ma Mère l'Oye* du Basque Ravel, *la Sonate pour deux pianos et percussions* de Bartok, les concertos pour deux pianos de Mozart et de Poulenc, les *Danses hongroises* de Brahms et les *Danses slaves* de Dvorak –, des œuvres nouvelles puisant dans le folklore ibérique et l'histoire du minimalisme, tout en passant commande à des compositeurs comme Osvaldo Golijov, Bryce Dessner et Nico Muhly, dont le style est aux antipodes de l'avant-garde européenne qu'elles défendaient dans les années 70. *«Je n'ai pas envie de rejouer la musique d'il y a cinquante ans, quand il y a tant de jeunes compositeurs excellents aujourd'hui. Bryce Dessner sort de l'université de Yale et reçoit des commandes de tous les grands orchestres américains mais c'est aussi un vrai rockeur et un guitariste monstrueux, au sein de son groupe The National, abordant les deux genres avec la même intégrité»*, dit Katia avant de laisser s'exprimer Marielle : *«Le concerto que Dessner nous a écrit est très virtuose mais également magnifique. En plus de celle de Stravinski, on sent l'influence de la musique française dans le deuxième mouvement, poétique et éthéré, avant une très belle cadence sur un groove d'enfer.»* Katia complète : *«On lui a demandé s'il fallait jouer cette cadence façon Ravel et il nous a dit qu'il avait plutôt pensé aux improvisations de Nina Simone, ce qui nous a beaucoup aidées à comprendre comment l'interpréter.»*

On peut en juger en écoutant leur album *El Chan*, sorti en 2019, mais pour ce qui est du concerto de Nico Muhly, donné en 2021 avec l'Orchestre de Paris, avant sa création mondiale officielle en 2022 par le Philharmonique de New York, il n'y a toujours pas d'enregistrement. *«Le concerto de Nico Muhly sonne on ne peut plus français, avec une gigue et une sarabande dans le deuxième mouvement et une citation très claire de* l'Enharmonique *de Rameau. Le troisième mouvement est plus dissonant, très dur à déchiffrer mais moins difficile à jouer que celui de Bryce Dessner. On regrette déjà d'avoir accepté de jouer les deux concertos au même programme trois soirs de suite avec le Los Angeles Philharmonic en avril, mais il est trop tard pour reculer»*, raconte Katia. L'exercice s'annonce d'autant plus effrayant qu'entre-temps, elles montent un nouveau concert-spectacle autour de la Trilogie Cocteau de Philip Glass. Après avoir fait appel à la vidéaste Netia Jones, pour leur précédente aventure avec la soprano Barbara Hannigan et le musicien électronique David Chalmin, elles ont sollicité cette fois le metteur en scène Cyril Teste, la scénographe Nina Chalot qui a créé une installation lumineuse qui évoluera selon les œuvres que joueront Katia et Marielle, tandis que le créateur de parfums Francis Kurkdjian diffusera des senteurs évocatrices.

Katia et Marielle Labèque dans les jardins de la Villa Médicis, à Rome, le 19 février.

> Pour leur nouveau concert, les sœurs Labèque ont sollicité la scénographe Nina Chalot, qui a créé une installation lumineuse qui évoluera selon les œuvres, et le parfumeur Francis Kurkdjian, qui diffusera des senteurs évocatrices.

VIGUEUR ET BRILLANCE

On l'avait constaté en les écoutant interpréter, en 2022 à la Philharmonie de Paris, *les Enfants Terribles* transcrit pour deux pianos par Michael Riesman : les opéras de Glass, loin de perdre leur pouvoir évocateur, gagnent à cette réduction sous les doigts des sœurs Labèque, restituant les rythmes et les couleurs de ces partitions avec la vigueur, la brillance et la sobriété qui conviennent. Nul doute que le public de la Cité de la musique sera emballé par *le Café*, ragtime en diable, ouvrant *Orphée*, l'intimisme de *la Chambre d'Orphée* et les raz-de-marée orchestraux du *Voyage aux enfers*. Plus mélancolique – Philip Glass l'a composé juste après la mort de sa deuxième épouse – *La Belle et la Bête* offre son comptant de pièces oniriques comme *la Promenade dans le jardin* et les très romantiques, *Miroir*, sous influence de Schubert, et *la Confiance de la Bête*. *«Cyril Teste fera intervenir la voix de Cocteau, qui n'évoque pas directement ses œuvres mais notamment le thème de la jeunesse, au cœur des* Enfants Terribles. *Pour Glass, cette trilogie parle avant tout de la dualité et du conflit, représentés par* Paul et Elisabeth, *par* Orphée et la Princesse, *et par* la Belle et la Bête, *mais aussi de la possibilité d'en sortir par la métamorphose créatrice ; en cela ce sont bien trois opéras sur le pouvoir créateur et salvateur de l'art»*, dit Katia. Un peu l'histoire de leur vie. *«C'est vrai, on a acquis une base très classique et, par la magie des rencontres, on s'est laissé entraîner très loin.»* ◆

PHILIP GLASS/COCTEAU TRILOGY
KATIA ET MARIELLE LABÈQUE
(Deutsche Grammophon)
Les 7, 8, 9 et 10 mars à la Cité de la musique à Paris, puis en tournée dans toute la France.

Le Monde.fr

CULTURE - TÉLÉVISIONS & RADIO

Sur France.tv, Florent Schmitt, grand oublié de la musique française

Renaud Machart (Le Monde du 13 avril 2023) [extract]

Répertoire à deux pianos

…En première partie, Katia et Marielle Labèque faisaient entendre l'un de leurs chevaux de bataille, le Concerto de Poulenc. Le répertoire à deux pianos concertant ne regorgeant pas de chefs-d'œuvre, aussi le donnent-elles souvent dans le monde entier, aux côtés des concertos de Mozart, Mendelssohn ou Martinu (quand elles ne jouent pas les récents doubles concertos de Nico Muhly ou Bryce Dessner, qu'elles ont commandés).
Longtemps elles ont interprété le mouvement lent du Concerto de Poulenc, très audiblement inspiré de Mozart, en y mettant trop d'affectation, voire de chichis, alors que Poulenc lui-même insistait pour que cela soit joué tout droit et sans pathos – exemple donné par sa propre interprétation au disque en compagnie du pianiste Jacques Février (1900-1979).
Et voici que les Labèque ont totalement revu leur conception: tempo allant sans rubato intempestif; c'est simple comme bonjour et frais comme l'évidence! Et assez extraordinaire pour être souligné de la part de deux musiciennes célébrissimes qui continuent toujours, après plus de cinquante ans de carrière mais avec une enviable juvénilité, de se remettre en question et d'aller de l'avant dans leur recherche d'interprétation et de répertoire…

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/13/sur-france-tv-florent-schmitt-grand-oublie-de-la-musique-francaise_6169422_3246.html

Pianiste
JOUER, PROGRESSER & SE FAIRE PLAISIR !

GRAND ENTRETIEN

KATIA & MARIELLE LABÈQUE

À LA FIN DES ANNÉES 1960, DANS LES COULOIRS DU CONSERVATOIRE DE PARIS, OLIVIER MESSIAEN ENTEND JOUER SES « VISIONS DE L'AMEN » ET DÉCOUVRE DEUX JEUNES FILLES AU PIANO, À QUI IL PROPOSE D'ENREGISTRER SON ŒUVRE AVEC LUI. AINSI COMMENCE LA MAGNIFIQUE CARRIÈRE DES SŒURS QUI PORTENT L'ART DU DUO AU SOMMET. NOUS LES AVONS RENCONTRÉES AU DÉBUT DE L'ÉTÉ, HEUREUSES DE RETROUVER LA SCÈNE ET TOUJOURS AUSSI ÉPRISES DE DÉCOUVERTES.

Propos recueillis par Melissa Khong

Hier à Milan, aujourd'hui à Leipzig et demain à Paris – le rythme des concerts a bien repris pour vous !

Marielle Labèque : Ce soir nous interprétons, avec l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, le concerto de Bryce Dessner, compositeur génial que nous avons rencontré à Los Angeles il y a quelques années. Sa musique nous a tellement subjuguées lors de cette rencontre que nous lui avons demandé une création de concerto. Depuis la reprise, nous avons fait de beaux concerts dans de bonnes conditions. Je suis très heureuse d'être à nouveau sur scène.

Katia Labèque : Je me réveille avec *Terpsichore* de Haendel pour me mettre dans l'esprit du concerto de Nico Muhly dont nous donnerons la première mondiale dans cinq jours à la Philharmonie de Paris. Il y a toute une cohérence car Nico avait incorporé une sarabande et une gigue dans le deuxième mouvement et Maxim Emelyanychev, grand spécialiste de la musique baroque et jeune chef d'Il Pomo d'Oro, nous dirigera. Cela me tarde, la création a déjà été repoussée cinq fois ! Quelle chance de travailler avec tous ces gens formidables !

Les collaborations avec des compositeurs contemporains se sont toujours inscrites dans votre parcours depuis votre rencontre mythique avec Messiaen lorsqu'il vous a entendu jouer ses *Visions de l'Amen* dans les couloirs du conservatoire...

M. L. : Il est entré dans la salle et voulait savoir qui jouait ! Nous étions si jeunes, nous ne nous rendions pas compte de notre chance ! C'est vrai que nous avons toujours eu un pied dans la musique de notre temps et entretenu des grands rapports avec des compositeurs – Messiaen, Boulez, Ligeti et Berio. Berio, c'est une belle histoire qui remonte à des années. Il était très ami avec notre mère italienne ; nous admirions sa grande ouverture envers des musiques diverses et son amour pour la musique de chambre. Nous avons pu partager des moments importants avec lui, comme lorsque nous avons donné la création européenne de son concerto au Festival de Royan.

K. L. : C'est un privilège de travailler aux côtés des compositeurs. Ils nous accordent aussi beaucoup de liberté, ce que nous avons ressenti avec Philip Glass, qui nous disait que son concerto nous appartenait au moment où nous l'avions créé. Il y a une telle générosité et grandeur d'esprit chez ces musiciens qui ne cessent de nous encourager. Car créer une nouvelle œuvre comporte une responsabilité immense. C'est à nous de transmettre à travers la scène la pensée du compositeur.

En parlant de Philip Glass, le minimalisme occupe une place importante dans votre répertoire depuis quelques années. D'où vient cette attirance ?

K. L. : Lors de notre jeunesse, le minimalisme ne faisait pas du tout partie de notre milieu qui était Boulez et Berio. Berio respectait beaucoup John Cage mais il n'aimait pas ce courant et ne comprenait pas pourquoi Cage, qu'il trouvait très intelligent, perdait son temps à faire ce genre de choses. Puisque nous adorions Berio, nous sommes restées très en dehors de tout cela.

M. L. : Puis un jour, en 2011, notre ami, le brillant journaliste Igor Toronyi-Lalic, nous a proposé un projet à Londres : trois concerts à Kings Place consacrés à la musique minimaliste. Je n'étais pas tout de suite convaincue. Mais, quand j'ai déchiffré les partitions qu'Igor nous a envoyées – des tonnes ! –, je suis tombée sous le charme de la musique extraordinaire d'Howard Skempton, de William Duckworth…

K. L. : Le minimalisme a été sûrement l'un des mouvements les plus importants du XXe siècle, une révolution contre la révolution de l'école de Darmstadt, celle de Stockhausen et de Boulez. La musique contemporaine s'était beaucoup éloignée du public, sans le vouloir. Elle avait perdu le contact avec ceux qui venaient l'écouter. Le minimalisme, en revanche, cherchait à remédier cela par le retour à l'harmonie, au rythme, à la mélodie et, surtout, à la communication avec le public.

Aujourd'hui, vous commandez des œuvres auprès des plus grands noms de la musique minimaliste...

K. L. : Pourtant, Philip Glass ne se définit plus comme minimaliste, ce qui est aussi le cas de Bryce Dessner. Ils se considèrent post-minimalistes, même si leur musique est enracinée dans le mouvement des années 1960. Nous-même ne retenons plus ce terme pour notre prochain projet de deux pianos et deux guitares que nous allons appeler « Dreamhouse Quartet ». Ce sont les œuvres de jeunes compositeurs et compositrices que nous jouerons, et nous ne voulions pas que le terme « minimaliste » réduise une diversité aussi riche.

Pourquoi cette envie de nouveaux projets, de nouvelles œuvres, de nouveaux goûts ?

M. L. : Créer des œuvres, renouveler le répertoire, c'est ce que nous avons toujours fait. L'impact d'une nouvelle œuvre peut être temporel tout comme il peut aussi nouer des liens qui persistent, ce qui est le cas du concerto de Dessner que nous continuerons à jouer et à voir évoluer. Ces commandes deviennent la base d'un répertoire à vie, comme la *Fantaisie* de Schubert ou *Ma mère l'Oye* de Ravel. À vrai dire, je renonce parfois à certains projets auxquels je ne m'identifie pas. La recherche du nouveau, c'est surtout le domaine de Katia – elle a soif de découverte. Cela ne veut pas dire qu'elle est plus moderne et moi plus classique. Nous aimons toutes deux les répertoires que nous jouons. Mais elle irait plus loin.

BIOGRAPHIE EXPRESS

1950
Katia naît le 11 mars à Bayonne

1952
Marielle naît le 6 mars à Bayonne

1968
Elles reçoivent toutes deux le premier prix du CNSM de Paris

1970
Elles enregistrent sous la direction d'Olivier Messiaen ses *Visions de l'Amen*

1980
Elles obtiennent un premier disque d'or avec l'enregistrement de la version originale pour deux pianos de *Rhapsody in Blue* de Gershwin

2005
Elles créent la Fondazione Katia et Marielle Labèque à Rome

2007
Elles créent leur propre label, KLM Recordings

DECCA RECORDS UNIVERSAL

Nous avons toujours aimé la création, et cela continue ! Le duo de piano est considéré comme une singularité ; d'ailleurs, aucun duo ne figure dans les listes des grands pianistes. Si nous arrivons à convaincre les compositeurs de nos jours de la valeur de cette configuration, c'est une façon de perpétuer ce genre magnifique.

K. L. : Cependant, dans les prochains projets, Marielle est aussi impliquée. Depuis 2019, nous travaillons avec Barbara Hannigan sur un programme avec instruments électroniques autour de l'œuvre de Hildegarde de Bingen. Je tiens beaucoup à ce projet et à l'implication de Marielle car c'est une force d'amener le duo dans une nouvelle aventure. À notre âge, nous aurions pu nous contenter de jouer et rejouer le répertoire standard. Mais non ! Nous avons toujours aimé la création et cela continue ! Justement, le duo de piano est considéré comme une singularité ; d'ailleurs, aucun duo ne figure dans les listes des grands pianistes. Si nous arrivons à convaincre les compositeurs de nos jours de la valeur de cette configuration, c'est une façon de perpétuer ce genre magnifique.

Que représente pour vous le genre du deux pianos ? Pour certains, c'est un cauchemar logistique…

M. L. : Pour répéter, oui ! Il faut bien calculer son coup. Nous nous trouvons parfois à travailler dans des sous-sols où l'air manque, où il fait trop chaud ou trop froid. Ça prend énormément de temps pour organiser nos répétitions quand nous voyageons. Or, une fois sur scène, une fois avec la musique, il faut oublier l'instrument. Ne plus penser en termes de premier ou deuxième piano. Savoir que l'une joue une partie de flûte et l'autre une partie de violoncelle, avoir toujours le son de l'orchestre dans l'oreille, c'est ce qui est le plus important et le plus intéressant. Tant d'œuvres dans notre répertoire ont été conçues pour orchestre. Comment jouer le *Sacre* de Stravinsky ou le *Boléro* de Ravel sans imaginer le phrasé de la clarinette, sans explorer les articulations et les respirations différentes, ou sans évoquer les timbres de l'orchestre ?

K. L. : Il n'y a rien de plus orchestral que deux pianos ! D'emblée, la palette sonore devient plus variée, justement grâce à la différence de sonorités entre les deux instruments. Choisir deux pianos qui sonnent exactement pareil, c'est commettre une erreur. Il faut que les instruments aillent ensemble, certes. Mais une différence de couleur, tant que celle-ci reste harmonieuse, est idéale.

Qu'en est-il pour le quatre mains ? Reste-il un genre pertinent ?

K. L. : Le quatre mains fait partie d'une autre époque. Il y a des œuvres d'une telle beauté, comme la *Fantaisie* de Schubert, mais la plupart des quatre mains n'atteignent pas cette hauteur. C'était une façon de rencontrer des gens, de se réunir en petit comité, de jouer ensemble. Le quatre mains peut recréer l'intimité tout à coup, même dans une très grande salle aujourd'hui. L'effet est beau, le public est même ailleurs. Mais les jeunes compositeurs de nos jours n'écrivent plus pour quatre mains. Et j'ai du mal moi-même à retirer le genre de son contexte des salons du XIXe siècle.

M. L. : J'ai besoin des deux, le deux pianos et le quatre mains. Se retrouver avec Katia sur le même ▸

Sur deux pianos ou sur un même clavier, Katia et Marielle Labèque trouvent l'harmonie dans leurs différences.

▸ tabouret après avoir joué une œuvre colossale et virtuose à deux pianos est un moment à part. Le quatre mains suscite un autre sentiment, plus fragile et plus tendre. D'ailleurs, John Eliot Gardiner nous a offert une édition magnifique des quatre mains de Schumann et nous commençons à travailler tout ce répertoire. Le quatre mains, c'est la musique d'avant, bien sûr, celle du XIXe siècle, de Bizet, de Fauré. Mais ce sont de véritables merveilles, je ne m'en lasse pas !

Toutefois, le quatre mains a certainement ses propres défis...

M. L.: La plus grande difficulté du quatre mains est la pédale. Entre les basses trop brouillées et les aigus trop secs, c'est une recherche perpétuelle de compromis qui n'a parfois pas de bonne solution. Le problème vient tout aussi de l'ampleur des salles d'aujourd'hui qui nécessite l'emploi de la pédale afin que la mélodie se déploie et chante. Il arrive parfois que nous échangions la pédale en cours de route – dans la première *Danse hongroise* de Brahms, par exemple, celle qui joue la mélodie met la pédale. Je me souviens de notre première discussion sur ce sujet avec Alfred Brendel qui trouvait que l'on pouvait éviter un jeu trop mécanique en confiant la pédale au pianiste à droite. Quand on se trouve devant une partition orchestrale et dense, il faut aussi repenser l'utilité de se limiter à un seul piano. Jouer le *Sacre* à quatre mains sur un piano n'a plus beaucoup de sens, par exemple…

K. L.: Ce n'était qu'un choix pragmatique, pour répéter le ballet. La conception orchestrale de l'auteur y était dès le départ, comme elle l'était pour les six *Épigraphes antiques* de Debussy. Ce n'est qu'au moment où Stravinsky entendit son *Sacre* joué par Michael Tilson Thomas et Leonard Bernstein qu'il s'est rendu compte de la stature de cette version réduite ! Pour certaines œuvres à quatre mains, nous les jouons à deux pianos. Tout est une question d'équilibre. Ira Gershwin pensait qu'un seul piano ne suffisait pas pour la *Rhapsody in Blue* de son frère car l'œuvre, qui a été écrite à la base pour un petit orchestre de jazz, est depuis devenue un grand concerto symphonique. Pour cela, il nous a demandé de jouer la version à deux pianos.

Deux pianos ou quatre mains, c'est avant tout de la musique de chambre avec ses exigences particulières...

K. L.: La plus grande difficulté des duos est de savoir contourner la rigidité et surmonter la peur des risques. Trop souvent, un duo de piano essaie de jouer l'un comme l'autre et cela devient mécanique et ennuyeux. C'était notre défaut quand nous avons commencé ! La précision, c'est impressionnant. Mais ça ne chante pas et ça ne parle pas. On n'ose pas se permettre la moindre expression car on court bien évidemment le risque de se décaler. Et la plupart des duos ne veulent pas prendre ce risque-là.

M. L.: En effet, l'obligation ressentie de jouer ensemble peut brider, même chez les plus grands artistes. Et la recherche d'une liberté musicale est d'autant plus difficile pour les duos de piano, par rapport à un duo de violon et piano ou chant et piano. Car l'attaque d'un violoniste n'est pas la même que celle d'un pianiste et les petits décalages qui permettent aussi une plus grande liberté se font alors plus naturellement, sans perturber le travail d'ensemble. On ne peut pas toujours jouer ensemble, comme on ne parle pas en mettant les mêmes accents ou les mêmes appuis. Il faut en revanche respirer et phraser ensemble à l'intérieur de la mesure. Nous avons beaucoup gagné en liberté depuis nos débuts mais, cela dit, je connais aussi tellement bien ma partenaire ! Je sais dès le début de chaque concert comment Katia va réagir, le temps qu'elle va prendre, si elle est bien, si elle est contente avec son piano.

Comment faire évoluer un duo, d'autant plus dans votre cas exceptionnel ?

K. L.: L'évolution est permanente, dans les œuvres que nous jouons depuis des années mais aussi dans les nouvelles, qui nous apprennent sur celles d'avant. Je la vois comme une sorte de spirale qui nous ramène toujours au point de départ tout en nous faisant remonter encore plus haut. Il y a toujours moyen d'apprendre davantage et de s'inspirer des grands musiciens comme ceux qui nous entourent. C'est une évolution que je ne pourrais faire sans Marielle et qu'elle ne pourrait faire sans moi.

M. L.: Katia et moi, nous nous voyons changer et évoluer tout au long de notre histoire incroyable. Il n'y a pas eu que des moments joyeux, ce qui est le cas dans la vie comme dans la musique. Mais je tiens à encourager les jeunes duos à ne pas céder aux moments difficiles, à ne pas se séparer au premier conflit. L'évolution passe aussi par des disputes et par des épreuves. Il faut se battre pour trouver une solution.

Quel voyage avez-vous fait ensemble !

M. L.: Et cela continue ! Je me rends compte de la chance que nous avons de pouvoir voyager ensemble, d'échanger nos idées et nos énergies, de partager les projets, le stress, les mauvais moments comme les bons. Aujourd'hui, entrer seule en scène est devenu très difficile pour moi. On multiplie les forces en étant deux. C'est très beau de partager la musique avec quelqu'un que l'on aime et d'avoir encore le désir après toutes ces années de vivre les expériences ensemble. Cela n'a pas de prix.

K. L.: Sans la musique, nous aurions pu être deux sœurs qui ne se voient plus. La musique a tissé des liens forts entre Marielle et moi, c'est certain. Notre duo est comme un enfant. Nous lui donnons une vie, nous le berçons et le faisons voyager. Enfin, nous passons notre vie à défendre cette formule pour montrer combien elle est belle. ♦

SÉLECTION DISCOGRAPHIQUE

Glass-Labèque, Les Enfants terribles / DG 2020

El Chan
KML/ DG 2019

Amoria
KML/ DG 2018

Love Stories
KML/ DG 2017

Minimalist Dream House / DG 2016

Erik Satie
KML 2009

De Fuego et de Agua
KML 2008

Schubert/Mozart
KML 2007/2008

Stravinsky/ Debussy
KML 2007

Bartók
EMI 1987

Gerschwin, Rhapsody in Blue / Philips 1980

Messiaen, Visions de l'Amen / Erato 1970

ACTUS

17 sept. à Vesoul (Festival international de musique de Besançon)
18 sept. à La Ravoire (Festival Bel Air Claviers)
25 sept. au Louvre-Lens
7 nov. à la Philharmonie de Paris

Classica 25/02/2021

5 étoiles dans CLASSICA!

PHILIP
GLASS
(né en 1937)
★★★★★
Les Enfants terribles. Études nos 17 et 20
Katia et Marielle Labèque (piano)
Deutsche Grammophon 485 5097.
2020. 1h03

Les Enfants terribles (1996) est le dernier volet de la trilogie opératique consacrée par Philip Glass au poète et cinéaste Jean Cocteau. Venant après *Orphée* (1993) et *La Belle et la Bête* (1994), il met en scène la relation incandescente d'un frère et d'une sœur qui se créent, dans le huis clos de leur chambre, un monde à eux, et s'y retrouvent finalement piégés, incapables de se confronter au réel. L'opéra, initialement écrit pour quatre chanteurs et trois pianistes, a été arrangé pour deux pianos à l'intention des sœurs Labèque par Michael Riesman, qui dirige le Philip Glass Ensemble depuis des décennies.
Cette œuvre éminemment dramatique, tourmentée à l'extrême, laisse à Glass le loisir d'explorer toute la gamme des émotions qu'il excelle à transcrire, de la mélancolie à la souffrance. Surtout, l'imminence du dénouement tragique, pressenti dès les premiers accords de l'*Ouverture,* plane sur l'ensemble de l'œuvre et ne lâche jamais l'auditeur, aussitôt pris au piège du monde vénéneux de ces enfants terribles. Le jeu puissant des sœurs Labèque transcrit avec véhémence la passion poussée jusqu'aux limites de la folie, et emporte dans un voyage dont on ne sort pas indemne. À écouter en relisant le roman de Cocteau (1929), qui s'en trouve transfiguré.

Sarah Léon

LE FIGARO
« Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. » Beaumarchais

«Instants classiques» N°35: Horizons lointains

LETTRE EXCLUSIVE ABONNÉS - Disques, opéra, concerts, livres. Toute l'actualité du classique, par Thierry Hilléritеau.

Par **Thierry Hilléritеau** Publié le 08/01/2021 à 19:11

…..
Elles, ne sont pas des perdreaux de l'année. Mais en cinquante ans de carrière, les **sœurs Labèque** n'ont eu de cesse de défendre la création, et de soutenir les compositeurs jeunes et moins jeunes. Nous irons à leur rencontre, à l'occasion de la sortie de leur 36e disque, consacré à **Philip Glass**.

…

, ce 6 janvier.

Katia & Marielle Labèque : Glass-Labèque, *Les Enfants terribles*(Deutsche Grammophon). Elles en rêvaient, **Phil Glass** l'a fait. Ou plutôt son arrangeur attitré, **Michael Riesman**, avec qui il travaille depuis ses débuts : transformer son opéra *Les Enfants terribles*, le premier de sa trilogie adaptée de **Cocteau**, en une suite pour deux pianos. Sur le papier, et même si l'on sait l'importance du piano dans l'œuvre originale (composée pour quatre chanteurs et un accompagnement de trois pianos), on se demandait comment sonnerait cette transposition. Et force est de constater que le pari est parfaitement réussi. Justement parce que Riesman, s'appuyant sur la sensibilité des deux sœurs pianistes, évite l'écueil de la banale «réduction» pour pianos pour se concentrer sur la trame dramatique, redistribuant les thèmes et contre-thèmes à l'une ou l'autre sans jamais sombrer dans l'exercice purement technique.
Comme une évidence, le *Terrible interlude*, qui sert de charnière aux onze pièces de la suite, donne la parfaite mesure de la fusion que les **sœurs Labèque** semblent avoir opérée avec l'esprit du compositeur. Leur jeu hanté mais jamais fantomatique, profondément mélancolique mais d'une belle luminosité, tout en respirations et dans un long *diminuendo* d'une grande subtilité, montre à quel point la palette du duo peut servir le propos dramatique de l'opéra. Car c'est bien là la gageure de ce projet. Faire entendre la théâtralité de ces *Enfants terribles*, au-delà des oscillations rythmiques obsédantes si chères au compositeur. Un pari pleinement réussi, tant ce disque se joue des nuances et des changements de couleurs. Dès l'ouverture, on est frappé par l'énergie qui se dégage des deux interprètes, entre âpreté des premiers accords et netteté des lignes thématiques dont elles n'hésitent pas à souligner le côté juvénile. Le contraste avec l'inquiétude lancinante du passage aérien qui suit (*Paul is Dying*), est saisissant. Pour compléter cette suite, les sœurs ont eu l'idée de jouer, chacune, une étude du compositeur. L'occasion pour elles d'affirmer leurs personnalités respectives, et de rappeler que leur duo se nourrit justement aussi de ces différences.
À noter que pour accompagner certains extraits des *Enfants terribles*, et en hommage à *« l'aventurier de l'image qu'était aussi Cocteau »*, elles ont passé commande au vidéaste **Ronan Day-Lewis** (fils de l'acteur Daniel) de trois clips d'une grande poésie, visibles sur leur site internet (labeque.com).

> **On en avait discuté avec Philip après la création de son concerto pour deux pianos, et il lui était apparu que l'accompagnement d'origine de l'opéra, composé pour trois pianos, était tellement riche qu'il portait déjà en lui les thèmes et les contre-thèmes de l'œuvre.**

Katia Labèque au sujet de ces Enfants terrible pour deux pianos.

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE - Le mouvement perpétuel des sœurs Labèque

Le mouvement perpétuel des sœurs Labèque

Immobilisées pour la première fois aussi longuement à cause de la pandémie, les pianistes débordent de projets. preuve qu'après cinquante ans de carrière et trente-six disques, le duo n'est pas près de s'arrêter. Portrait de deux inséparables qui ont marqué l'histoire de la musique.

Par **Thierry Hilléritеau**

Publié le 07/01/2021 à 18:51, mis à jour le 07/01/2021 à 18:57

Leur cas est unique. Non que les duos pianistiques n'aient jamais existé avant elles. Ni même au sein d'une même fratrie. Mais la longévité des sœurs Labèque, et le maintien de leur binôme à un tel niveau de carrière, n'a pas d'équivalent dans l'histoire de la musique. De notre Philharmonie au Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, de l'Orchestre de Paris à la Tonhalle de Zurich, Katia et Marielle ont leurs entrées partout. Leur succès inspire confiance, respect et foi en l'avenir. Nombreux sont les duos pianistiques qui se sont ainsi placés, ces dernières années, sous leur égide. Comme celui formé par le couple Berlinskaïa-Ancelle, qui a fondé l'an dernier, à Rungis, le premier festival international français consacré au répertoire pour deux pianos ou au piano à quatre mains, et n'a pas hésité à placer la manifestation sous le parrainage des sœurs pianistes.
«On est très chanceuses, reconnaît Katia depuis son Pays basque natal, où les deux sœurs ont trouvé refuge ensemble depuis le deuxième confinement (la quarantaine imposée au Français par l'Italie les empêche pour le moment de rejoindre leur villa commune à Rome). *On voyage énormément. Trop, parfois. Je crois que cette crise nous aura aussi fait réaliser quelle vie furieuse on pouvait avoir…»* Il faut dire que le virus a fait son entrée en scène alors que les deux sœurs revenaient d'une tournée historique en Amérique du Sud, à l'automne 2019. Lima, Santiago du Chili, Montevideo, Mexico, Buenos Aires. *«Les changements d'avion, les voyages dans la nuit… C'était de la folie»*, se souvient Marielle, complétant la phrase de sa sœur aînée.

> **« Être ouvertes à de nouvelles esthétiques et à de nouveaux répertoires, cela nous permet justement de rester en éveil, à l'affût, et de nous remettre en question »**
>
> *Marielle Labèque*

Au cours de ce voyage, elles ont défendu un répertoire qui leur tenait à cœur: la musique américaine. Celle d'hier, avec la version pour deux pianos et percussions du *West Side Story* de Leonard Bernstein, que le compositeur en personne avait fait réaliser pour les deux sœurs (la seule version autorisée de l'œuvre pour deux pianos). Mais aussi celle d'aujourd'hui, avec des créations récentes de Thom Yorke ou Bryce Dessner.
À LIRE AUSSI :Bryce Dessner, sans œillères
Cet attachement au renouvellement du répertoire. Leur enthousiasme à parler des compositeurs qu'elles côtoient. L'énergie qu'elles mettent à en assurer la diffusion à travers le monde… Ce sont là quelques-uns des ingrédients qui composent la recette de leur indéboulonnable succès. Autant de qualités qui leur ont attiré, au fil des décennies, la sympathie de créateurs de tous styles, de toutes générations… Et de tous ego. Leur panthéon musical est de ceux qui ne souffrent aucune chapelle. On y entre ennemis jurés, on en ressort bons camarades. Pierre Boulez y croise les enfants et petits-enfants terribles d'un minimalisme

américain qu'il ne portait pas franchement dans son cœur. Leur public est au diapason. Les fans du groupe rock The National, dont le guitariste Bryce Dessner est devenu l'un des compositeurs favoris des Labèque, y côtoient ceux de Schumann, Mozart, Poulenc ou Stravinsky. Ces grands écarts sont depuis toujours la signature des Labèque. C'est aussi, sans doute, ce qui leur a permis de traverser le temps sans jamais se lasser de jouer ensemble. *«Jouer en duo demande beaucoup de discipline et de rigueur. Mais le risque, c'est de transformer cette rigueur en routine*, détaille Marielle. *Être ouvertes à de nouvelles esthétiques et à de nouveaux répertoires, cela nous permet justement de rester en éveil, à l'affût, et de nous remettre en question individuellement au sein de notre collectif.»*

C'est un compositeur contemporain qui leur mit le pied à l'étrier, à la fin des années 1960: Olivier Messiaen. *«Au conservatoire, il nous avait entendues jouer ses "Visions de l'Amen" en passant dans les couloirs, et nous avait proposé de l'enregistrer»*, aime raconter Katia. Le disque sort à la toute fin 1969. Marielle n'a pas 18 ans. Leur destin pianistique s'était joué treize ans plus tôt, grâce au concours du Royaume de la musique organisé par… deux sœurs musiciennes, Éliane et Sylvie Raynaud-Zurflüh! Ces multi-instrumentistes, pédagogues dans l'âme, sillonnent le pays pour dénicher les jeunes talents. C'est par ce biais que Katia, qui a appris le piano par sa mère (une élève de Marguerite Long) dès l'âge de 3 ans, donnera son premier concert, à 7 ans, bientôt rejointe par Marielle.

On pourrait croire qu'après cinquante ans de carrière discographique, et plus de soixante ans à arpenter les scènes, les sœurs basques ont fait le tour de la question. Mais non. La joyeuse énergie qui les anime encore, à respectivement 70 et 68 ans, est un perpétuel mouvement de balancier qui avance inlassablement. La semaine prochaine, elles auraient dû être à l'affiche de la Philharmonie de Paris pour une nouvelle création mondiale: celle d'*In Certain Circles*. Un concerto pour deux pianos et orchestre, qu'a composé pour elles Nico Muhly. À 39 ans, cet élève de John Corigliano et disciple de Philip Glass est considéré comme l'égérie du nouveau «minimalisme» américain. Sa musique lyrique et obsédante, souvent ancrée dans l'actualité, parle fortement aux jeunes générations. Mais ces dernières devront attendre pour découvrir ce nouvel opus. L'Orchestre de Paris, avec lequel les sœurs Labèque devaient donner l'œuvre la semaine prochaine, réfléchit à le reprogrammer pour fin avril, si la situation sanitaire le permet.

À LIRE AUSSI :Les minimalistes séduisent la scène française

Comme tous les artistes, les sœurs Labèque ont vu leur agenda se noircir de ratures et de reports au fil des derniers mois. Sur leur site, la page dédiée aux concerts est rouge d'annulations. Un casse-tête. Mais les deux sœurs relativisent. *«Parfois, c'est agréable d'avoir du temps. Surtout en musique. Aujourd'hui, on voyage tellement qu'on en oublie que ce temps long peut être essentiel. Et qu'il est nécessaire à la création»*, analyse Marielle. Ce «temps long», elles l'ont mis à profit pour réaliser un vieux rêve: enregistrer une suite inédite, pour deux pianos, tirée de l'opéra *Les Enfants Terribles* de Philip Glass, lui-même adapté de Cocteau. *«On en avait discuté avec Philip après la création de son concerto pour deux pianos, et il lui était apparu que l'accompagnement d'origine de l'opéra, composé pour trois pianos, était tellement riche qu'il portait déjà en lui les thèmes et les contre-thèmes de l'œuvre»*, raconte Katia. Au point que Glass, séduit par leur enthousiasme, a bien voulu confier cette adaptation à son arrangeur de toujours, Michael Riesman.

Les deux sœurs, séparées lors du premier confinement - presque une première pour elles sur un temps aussi long - ont élaboré le projet à distance, avec lui. *«C'est une histoire qui parle de confinement, et dont cette nouvelle version a ironiquement vu le jour à un moment de confinement. Mais on a pu travailler très étroitement. Depuis le temps que l'on fait des projets avec les compositeurs américains, le télétravail ça nous connaît,* sourit Marielle. *Et dans certaines conditions, ça peut être une très bonne chose car ça permet de s'immerger pleinement dans un monde à soi.»*

> **« Nous aimons travailler ici. Non que nous ne soyons pas pressées de retrouver Rome, mais le calme absolu de cette campagne qui nous environne est un luxe que nous n'avons pas là-bas »**
>
> *Katia Labèque*

Ce monde, c'est à Saint-Pée-sur-Nivelle, commune de 6000 habitants à quelques encablures de Saint-Jean-de-Luz, qu'elles l'ont reconstitué au sortir du premier confinement pour enregistrer cet album ensemble entre deux balades en forêt. C'est là que le producteur et musicien David Chalmin, compagnon de Katia, a aménagé l'un de ses studios d'enregistrement dans une vieille ferme typique de la région. Dans la salle principale baignée de lumière, avec ses baies vitrées et ses 8 mètres de hauteur sous plafond, les deux

Steinway D des sœurs trônent en majesté. *«Nous aimons travailler ici. Non que nous ne soyons pas pressées de retrouver Rome, mais le calme absolu de cette campagne qui nous environne est un luxe que nous n'avons pas là-bas, où nous ne pouvons même pas ouvrir les fenêtres pour jouer à cause des voisins»*,détaille Katia.
Entre quelques pièces pour piano à quatre mains de Schumann dont elles étudient l'intégrale, la préparation d'un concert-spectacle avec la chanteuse Barbara Hannigan, et les échanges de messages interloqués avec leurs amis compositeurs d'outre-Atlantique sur les suites insensées des élections américaines, elles mettent à profit ce calme pour se replonger dans la suite de leur aventure *Minimalist Dream House*. Un quatuor formé avec les guitaristes David Chalmin et Bryce Dessner en 2013, pour rendre hommage aux 50 ans du minimalisme américain. *«On est une petite famille»*, se réjouit Katia. Une famille artistique de plus en plus étroitement liée. Quand est arrivé le premier confinement, Bryce Dessner était en vacances dans le studio de David Chalmin, avec sa femme. Tombés sous le charme, ils se seraient mis en quête d'une maison dans les environs. En attendant la reprise des concerts pour le duo Labèque (qui doit pour le moment se faire le mois prochain à Prague avec le Philharmonique tchèque que dirige Semyon Bychkov, époux de Marielle), les deux sœurs ne manquent pas de projets. Y compris autour de Glass. Car même si cette suite tirée des *Enfants terribles* était un vieux rêve, l'avoir réalisé pourrait être un début plus qu'une fin… *«On aimerait bien parler avec Philip des autres opéras d'après Cocteau qu'il a fait*, La Belle et la Bête *et* Orphée… *Au fond, ce serait bien de faire la trilogie»*, lancent-elles, comme si de rien n'était.
Glass-Labèque, *Les Enfants terribles* (CD Deutsche Grammophon).

CLASSICA
CD, DVD, HI-FI & CONCERTS : TOUTE L'ACTUALITÉ CLASSIQUE & JAZZ
Classica, N°220 - Mars 2020

Un Basque revient toujours au pays. En enregistrant leurs nouveaux projets à Saint-Pée-sur-Nivelle, Katia et Marielle Labèque ne renient pas leurs origines.

PHOTOS PATRICK TOHIER / PHOTOMOBILE POUR CLASSICA

Les sœurs Labèque

LEUR TERRE ANGULAIRE

Etxe : « maison » en euskara (langue basque). Plus qu'une bâtisse au style typique, la maison basque est la pierre angulaire de toute la société basque. Celle où l'on vit et travaille, celle qui donne son nom à la famille, celle que l'on transmet de génération en génération. *« Les Basques sont de grands voyageurs,* explique Katia Labèque, *dès que leur culture est menacée, ils partent faire fortune ailleurs… jusqu'en Amérique du Sud où ils sont très nombreux. Une fois l'argent gagné, ils rentrent se faire construire une maison au pays. »* Nées à Bayonne, Katia et Marielle Labèque, les sœurs pianistes les plus connues au monde, ne renient pas leurs origines. Grandes voyageuses, elles le sont forcément de par leur vie professionnelle intense, commencée adolescentes quand elles « montent » à Paris pour intégrer le Conservatoire national supérieur de musique. Une carrière qui les fait toujours parcourir le monde. En juin elles créeront le *Concerto pour deux pianos* de Nico Muhly avec le New York Philharmonic. À l'automne, elles seront à Los Angeles et New York pour un projet avec la soprano Barbara Hannigan.

PHOTOS PATRICK TOMER / PHOTOMOBILE POUR CLASSICA

Elles ont vécu à Londres, Florence et à présent elles vivent à Rome mais, depuis quelques années, respectant le mythe basque, Katia et Marielle sont retournées au pays. « *Dès qu'on a commencé à travailler on a acquis une maison à Ahetze pour nos parents,* explique Katia, *une maison assez grande pour loger nos deux pianos et y travailler. Notre père y a vécu jusqu'à la fin de sa vie. À sa mort, Marielle s'y est ressourcée mais moi, je ne pouvais plus y aller… Trop de souvenirs. Mon chez-moi reste l'Italie, la patrie de maman, celle de la langue qu'elle parlait. Nous avons vécu à Florence – que j'adorais – et nous vivons maintenant à Rome où nous avons beaucoup d'amis. Lorsque nous ne jouerons plus on reviendra certainement s'installer au Pays basque mais pour le moment la vie culturelle n'est pas encore au niveau de celle de Rome et il n'y a pas vraiment d'aéroport international. L'important sera toujours de ne pas être éloignées l'une de l'autre.* » Dans la vie comme pour leur public, les sœurs Labèque sont inséparables.

LE VIRUS BASQUE

Leurs conjoints ont eux aussi été touchés par l'ambiance accueillante de la région. « *Semyon adore la côte basque,* témoigne Marielle à propos de son mari, le chef d'orchestre Semyon Bychkov, *même quand il n'a que deux jours entre des concerts, il revient. Il dit que travailler ses partitions quatre heures au Pays basque équivaut à douze heures dans une chambre d'hôtel !* » Même virus chez David Chalmin, compositeur, ingénieur du son, et compagnon de Katia depuis seize ans. « *J'aimais déjà la côte basque pour le surf,* se souvient le Savoyard (fils des fondateurs du Bel-Air Claviers Festival), *je voulais installer un studio d'enregistrement assez grand pour y accueillir mes projets et ceux de Katia et Marielle avec des ensembles baroques, des chœurs, des danseurs…* »

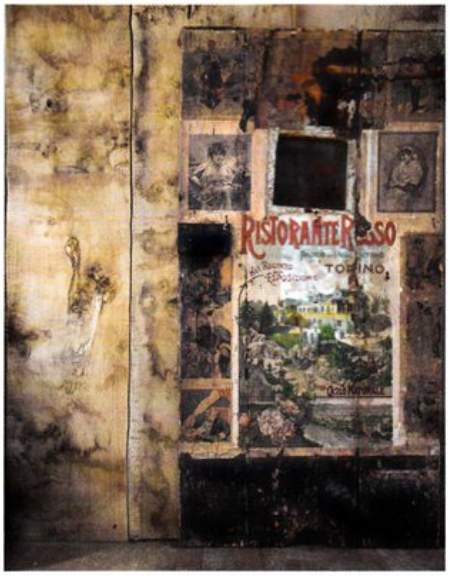
Le calme qui règne alentour participe d'une écoute apaisée

Pour trouver le « studio », une ferme délaissée que Katia et David ont réaménagée, il faut traverser le lieu-dit Cherche Bruit (ça ne s'invente pas), remonter une route campagnarde dans les collines qui annoncent La Rhune, point culminant du Pays basque. « *C'est un studio-maison,* sourit Katia, *un vrai lieu de travail qui ressemble à une maison, un lieu où l'on se retrouve et où se rencontrent des artistes.* » « *Avec un tel paysage, on n'a pas de mal à convaincre les musiciens de venir ici* », explique David qui vient de surprendre une biche traverser le jardin.

Si tous ont participé à imaginer ce lieu, la conception du studio revient à David Chalmin. Comme l'idée de garder les huit mètres de hauteur sous plafond de la bâtisse pour faire l'espace d'enregistrement. Dans cette cathédrale de lumière, sous un mètre d'isolant phonique, sont installés deux Steinway de concert, côte à côte. David a gardé des murs aux pierres inégales, garantie d'une meilleure réverbération du son. « *Le classique a tendance à mettre les micros éloignés de l'instrument,* explique David. *Venant de la pop, j'avais l'habitude inverse : une prise de son "la tête dans le piano". Avec Katia et Marielle, nous avons cherché l'équilibre idéal. La prise de son à deux pianos est un vrai casse-tête… d'autant plus que Katia chante quand elle joue* [rires]. » « *Elle rugit même,* abonde Marielle, *Luciano Berio adorait cela. Dans notre enregistrement de son* Concerto pour deux pianos, *on l'entend d'ailleurs !* » Le calme qui règne alentour participe d'une écoute apaisée. « *Quand je pense au studio que nous avions à Rome !,* s'exclame Katia, *il était installé dans le quartier populaire d'Ostience. On ne pouvait pas ouvrir les fenêtres car nos voisins détestaient le piano… Marielle, qui aime le grand air, étouffait. Par contre, les jours de match de foot, tout le monde ouvrait les fenêtres !* »

Un escalier rustique mène à la « cabine » : une large pièce ensoleillée traversée de centaines de câbles reliant ordinateurs, synthétiseurs, enceintes et tables de mixage. « *Ce n'est pas moi qui ai aménagé* ●●●

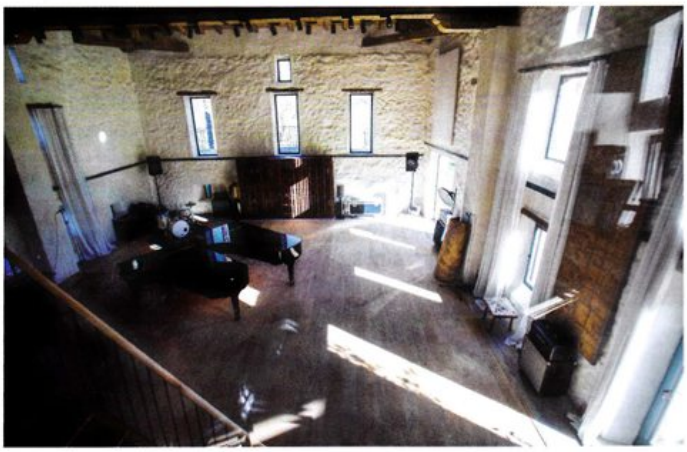
L'UNIVERS D'UN MUSICIEN



cette pièce », commente Marielle avec humour. Devant la console : un écran vidéo pour les projets de David en musique de film, avec notamment le compositeur Bryce Dessner. « *Avoir un studio aussi disponible est un vrai bonheur,* témoigne Marielle, *quand nous enregistrions des disques, nous n'avions que deux jours et j'étais très stressée. Il est difficile de « timer » l'inspiration ! Là on a tout notre temps. Et puis, Katia est du soir : si ça marche elle ne veut pas s'arrêter.* » « *Un disque c'est beaucoup de tension,* renchérit Katia. *On s'engueule forcément… on n'a pas envie de le faire devant des inconnus. Et cela nous fait gagner du temps. Pour le travail avec Thom Yorke* [le fondateur du groupe de rock Radiohead, ndlr] *pour la Philharmonie de Paris, on a tout préparé ici. David a envoyé les pistes à Thom et on a attendu ses commentaires. Ainsi, nous sommes arrivées pour les répétitions beaucoup plus détendues. C'est d'autant plus important qu'avec Thom, nous n'avons pas le même langage musical.* »

ACTUALITÉS

Katia et Marielle Labèque joueront à Rouen (03/04), Bordeaux (17 et 19/04), Biarritz (18/04), à la Philharmonie de Paris (18/06), Royan (03/07), Saint-Priest-Taurion (30/07), Besançon (16/09). Elles créeront le *Concerto pour piano* de Nico Muhly à la Philharmonie de Paris, du 11 au 15/11.



Une autre pièce abrite les forte-pianos : deux copies de Silbermann (contemporain de Bach) construits par Andrea Restelli à Milan et Barbara et Thomas Wolf à Washington, côtoient un forte-piano construit par Paul McNulty à Prague. « *Nous avons commandé un autre Walter à Andrea Restelli pour enregistrer le* Concerto pour deux pianos *de Mozart (K. 365) et le* Concerto pour trois pianos *(K. 242) avec Víkingur Ólafsson.* » Qu'il soit ou non sur place, David surveille sur Internet l'humidité de la pièce, dont la constance doit être irréprochable pour la conservation des instruments anciens. À la différence de l'Italie, le Pays basque, réputé pour son soleil comme son humidité, est une terre d'accueil idéale pour les pianos d'époque !

GESTION DE HAUT VOL

L'un ici, les unes ailleurs, l'autre encore plus loin : la coordination du clan KML n'est pas une mince affaire ! Katia et Marielle ont deux assistantes… deux sœurs ! En plus de l'organisation des agendas, des voyages, des partitions, etc. Elles sont en lien avec l'assistante de Semyon, actuellement en poste à l'Orchestre philharmonique tchèque, qui, elle, est basée à Paris. Une partie de cette gestion de haut vol se joue par mails ou autour d'une table, comme celle en bois de la cuisine du studio basque. « *L'organisation c'est nous,* affirme Katia la frileuse, accrochée à la cuisinière à bois en acier émaillé autrement appelée… un piano !, *nous avons des agents dans quelques pays mais même aux USA nous gérons nous-mêmes.* » Céline, leur nièce qui dirige une entreprise de traiteur à domicile au Pays basque, confirme. C'est elle qui gère les déjeuners de groupe comme les après-concerts quand ils se passent dans la région. Elle connaît les goûts de chacun : cuisine traditionnelle pour Semyon, quasi végétarienne pour les sœurs, sans lactose pour

Les créations prennent beaucoup de temps. Notre ambition est de développer la musique d'aujourd'hui, celle qui fusionne les pianos et l'électro

David et Katia qui sont allergiques. Sur la table se croisent du sel d'Ibiza, du thé japonais, du piment d'Espelette et des spécialités italiennes.
« *Katia est incroyable,* confirme Marielle, la cadette, *elle gère nos quelque soixante concerts dont beaucoup de créations.* » « *Les créations prennent beaucoup de temps. On aurait pu jouer le même répertoire toute notre vie, mais on n'y arrive pas* », ironise Katia. « *Ça pourrait me plaire aussi* », rétorque Marielle. « *Notre ambition est de développer la musique d'aujourd'hui,* précise Katia, *celle qui fusionne les pianos et l'électro. En cela, nous ne faisons rien d'autre que continuer le travail que nous avons entrepris avec Luciano Berio, Pierre Boulez ou György Ligeti.* »
« *D'ailleurs,* se souvient Marielle, *tout est venu de là, quand Olivier Messiaen nous a entendues travailler les* Visions de l'Amen *au Conservatoire national supérieur de musique. Il a toqué à la porte et nous a demandé de l'enregistrer à la place de sa femme, Yvonne Loriod, et lui.* »
Marielle a la charge d'une des composantes du succès du duo Labèque : la garde-robe ! Sur un petit carnet, elle note toutes les tenues que les sœurs ont déjà portées sur scène… Comme une maîtresse de maison qui ne doit pas servir le même plat deux fois de suite à ses convives. Les pianistes fashionistas pensent à tout. « *À présent que beaucoup de concerts sont filmés, il faut faire attention* », confirme Marielle. Certaines tenues mythiques, réalisées pour elles (en double !) par de grands couturiers sont conservées dans une pièce dédiée de leur appartement à Rome.

« *On veut les garder car elles correspondent à un souvenir personnel,* explique Marielle. *Dans chaque maison, il y a toujours une valise "de scène"* ».
Pour garder la mémoire d'une carrière extraordinaire comme pour soutenir les jeunes artistes de tous les styles, Katia et Marielle Labèque ont créé une fondation : les tenues y côtoient les partitions de musique contemporaine, les masters des disques, les souvenirs de tournées avec Il Giardino Armonico, les Wiener Philharmoniker ou l'ensemble de percussionnistes et chanteurs basques Hegiak. « *Pas une année ne ressemble à l'autre* », résument les infatigables sœurs Labèque. « *On est tellement heureuses de la vie qu'on mène que l'on trouve des solutions pour tout* », avoue Marielle. « *Moi, je veux mourir en jouant,* clarifie sans ambages Katia, *en vieillissant on pourra toujours enregistrer nos disques dans cette maison. En attendant : pas question de s'arrêter !* » ◆ **Séverine Garnier**

Le minimalisme réjouissant de Dessner et des sœurs Labèque

Le 2 juin 2019 par Stéphane Friédérich

Le tempérament de Katia et Marielle Labèque fait merveille dans trois œuvres de Bryce Dessner. Un véritable feu d'artifice de couleurs et de rythmes.

Produit par les deux pianistes et guitaristes – dont le compositeur – ce disque est pour le moins minimaliste dans sa présentation : pas de texte sur le compositeur ou les œuvres, une biographie lapidaire avec la liste des membres de l'Orchestre de Paris… Rendez-vous donc sur les sites Internet correspondants puisque tout acquéreur de ce disque – sous label jaune et vendu selon les mêmes critères que ceux de la pop – connaît, a priori, Bryce Dessner.

Rappelons que ce musicien est un compositeur emblématique des courants postmodernes américains, salué par ses illustres confrères, du Quatuor Kronos à Steve Reich en passant par Philip Glass. Il reçoit des commandes des plus prestigieuses salles et ensembles nord-américains. Fondateur du groupe de rock The National, Dessner est dans le vent, un vent fait de brisures, de passions percussives, volatiles et tournoyantes, ainsi de son Concerto pour deux pianos. Dessner travaille magnifiquement les pulsations, les timbres et espaces, l'occupation saturée de ceux-ci. Sa musique est follement mobile, richement orchestrée, ornementée même, au sens baroque du terme. Elle est pétillante de vie et les sœurs Labèque s'en donnent à cœur joie dans la virtuosité des syncopes, l'ivresse des chevauchées, avec le souvenir lointain de la poésie hypnotique du Köln Konzert (1975) de Keith Jarrett.

Haven danse sur une pédale de basse aux claviers et le pépiement scintillant des guitares. Cette pièce ludique que l'on prendra bien soin d'écouter à fort volume sonore (désolé pour les voisins…) possède le caractère hypnotique des premiers Glass et Adams. C'est certainement la qualité de la matière sonore que l'on apprécie avant tout puis l'élégance des rythmes complexes qui jouent avec nos nerfs, au bord du précipice.

El Chan donne son titre à l'album. L'œuvre se compose de sept brèves parties. Elles jouent des impacts et de la dilution de la matière sonore, d'une vibration qui rapproche les deux pianos de sonorités de

cloches, du vibraphone et du xylophone. C’est foisonnant d’idées, d’échos domptés, de silences abrupts avec quelques réminiscences orientales de Stravinsky, Gurdjieff et Hartmann. Un album rafraîchissant et inclassable.

GRAZIA

On y était : Minimalist Dream House, le concert des sœurs Labèque et de Thom Yorke

Par Pascaline Potdevin Le 09 avril 2019

Le 7 avril, les pianistes françaises donnaient à la Philharmonie de Paris le coup d'envoi d'une série de concerts prestigieux, à la frontière de la musique contemporaine et de la pop. Nous y étions. Par Pascaline Potdevin

Sur scène, tout flatte le regard : de la beauté des volutes crème de la salle Pierre-Boulez, à la Philharmonie, aux deux pianos à queue s'emboîtant l'un dans l'autre, flanqués des musiciens Bryce Dessner (membre du groupe The National) et David Chalmin (figure de la musique contemporaine actuelle), tous les deux à la guitare. Une symétrie soulignée par l'allure de Katia et Marielle Labèque, chevelure de jais, chemise blanches, pantalons noirs et charisme de rock stars : avec 40 ans de carrière, les sœurs basques comptent parmi les plus grandes pianistes actuelles, aussi grandioses dans le répertoire classique qu'ouvertes aux musiques actuelles. Sorti en 2013, leur album Minimalist Dream House rendait aussi bien hommage aux pionniers de la musique minimaliste (Philip Glass, Terry Riley) qu'à leurs héritiers (Radiohead, Aphex Twin).

Tout, sur scène, n'est donc qu'ordre et beauté. Côté concert, c'est un peu la même chose, la complexité en plus. A la beauté fluide du Valencia de Caroline Shaw succède The Twins (Prague) de Max Richter, qui, comme souvent chez lui, évoque bien évidemment la musique de la série The Leftovers, qu'il a composée. On retiendra de cette première partie la création mondiale de Ever-present, de David Lang, sept minutes virtuoses et vertigineuses, celle du Haven de Dessner, plus classique, et les Particules n°5 et 6 de Chalmin, avec, excusez du peu, Thom Yorke aux chœurs.

Un moment rare, précieux

C'est d'ailleurs le chanteur de Radiohead qui est à l'honneur dans toute la seconde partie du concert. Thom Yorke présente en effet pour la première fois Don't Fear the Light, interprétée par les sœurs Labèque aux pianos et lui-même au synthé modulaire. Une œuvre un peu plus courte que les 25 minutes annoncées sur le programme qui, si elle témoigne de

moins de sophistication savante que celles de la première partie, marque de beaux débuts du musicien dans la catégorie "néoclassique" (mention spéciale au premier mouvement, tout en gouttes, stalactites et poignards sonores aiguisés à l'extrême, se fichant dans notre esprit).

On y reconnaît surtout ses accords, tics harmoniques et autres ses intonations, qui viennent nous secouer les tripes sur Gawpers, nouveau titre interprété (et chanté) en fin de concert. Les fans auront été comblés par le rappel, une interprétation par tous les musiciens de Suspirium, l'un des plus beaux titres de la B.O. de Suspiria, signée Thom Yorke (probablement l'un des meilleurs disques de 2018). Et repartent avec le sentiment d'avoir assisté à un moment rare, précieux, où se mêlent des horizons à la fois savants et chaleureux, cérébraux et gracieux.

Minimalist Dream House, le 8 avril à Lyon (Auditorium), le 9 à Londres (Barbican Hall) et le 10 à Hambourg (Elbphilharmonie).

https://www.grazia.fr/culture/musique/on-y-etait-minimalist-dream-house-le-concert-des-s-urs-labeque-et-de-thom-yorke-920317

VANITY FAIR

09/04/2019

Vanity Fair - Comment Thom Yorke Et Les Sœurs Labêque Ont Fait Chavirer La Philharmonie

C'est en 1963 que la première Dream House voit le jour, initiée et réalisée par l'éminent compositeur américain La Monte Young et son épouse Marian Zaeela. Depuis, elle a connu bien des variations, devenant un des symboles de l'âge d'or de l'avant-garde artistique new-yorkaise. Aujourd'hui, après avoir collaboré avec certains des plus grands noms de la musique minimaliste, Philip Glass en tête, les sœurs Katia et Marielle Labèque imaginent des soirées où sont invités des compositeurs de la nouvelle génération, parfois venus d'autres sphères musicales.

Ainsi, se tenait hier soir cette Minimalist Dream House dans la plus grande salle de la Philharmonie, Pierre Boulez, pleine à craquer. L'évènement, découpé en deux chapitres, valait le détour. D'abord, les sœurs Labèque se sont entourées de deux guitaristes, et pas n'importe lesquels : Bryce Dessner, guitariste et tête pensante du groupe de rock américain The National et le compositeur David Chalmin. Tous deux ne choisissent jamais vraiment entre musique savante et populaire, et ont présenté des œuvres de leur corpus respectif : « Haven » de Dessneret « Distant Places » de Chalmin, où Thom Yorke est tranquillement venu assurer les chœurs.

https://www.vanityfair.fr/culture/voir-lire/story/comment-thom-yorke-et-les-soeurs-labeque-ont-fait-chavirer-la-philharmonie/5509

Les Inrockuptibles - 08/04/19 11h47

Thom Yorke dévoile un titre inédit à la Philharmonie de Paris

PAR Salomé Grouard

Baptisée "Gawpers", la chanson a été dévoilée par Thom Yorke durant un concert hommage à la musique minimaliste à la Philharmonie de Paris.
Dimanche 7 avril, Thom Yorke s'est invité à la Minimalist Dream House, le concert organisé par Katia et Marielle Labèque à la Philharmonie de Paris. Accompagné des deux sœurs au piano, le chanteur de Radiohead y a dévoilé un titre exclusif, baptisé Gawpers, ainsi que sa première composition classique, Don't Fear The Light.

De jolies surprises

En plus de ces deux belles surprises, Yorke a offert une sublime performance de Suspurium, tiré de son album Suspiria. Il a d'ailleurs été rejoint sur scène par David Chalmin, venu l'épauler à la guitare sur scène. Bryce Dessner, compositeur et membre de The National, était aussi présent à cette soirée, où il a pu jouer quelques compositions de son album classique réalisé aux côtés des sœurs Labèque, El Chan.
https://www.lesinrocks.com/2019/04/08/musique/musique/thom-yorke-devoile-un-titre-inedit-la-philharmonie-de-paris/

PIANISTE

LES DUOS DE PIANOSCOPE

PAR JANY CAMPELLO / LUNDI 23 OCTOBRE 2017

FESTIVAL PIANOSCOPE A BEAUVAIS : LES DUOS A L'HONNEUR

Il fallait y penser, et il fallait le faire! Pianoscope l'a réussi: un festival de duos pianistiques pour cette 12ème édition hors des sentiers battus. Il faut dire que la programmation avait été confiée à Katia et Marielle Labèque, icônes du genre, qui avaient carte blanche.

L'opportunité nous est donnée ici de saluer leur formidable carrière, jalonnée d'audaces dont la première a été de s'imposer à une époque où jouer en duo, à quatre mains ou deux pianos, « était mal vu », ainsi nous le révèle Katia, et la seconde d'oser, avant même de se faire un nom, le répertoire contemporain avec pour commencer les *Visions de l'Amen* deMessiaen à même pas 20 ans. Depuis, elles ont tout exploré: le classique, le jazz, la musique baroque, la pop…Un appétit resté intact chez ces deux sœurs.

Pianistes exigeantes, elles sont aussi ce qu'il est couru d'appeler des « pros de la scène », dont elles possèdent un sens aigu qui force l'admiration. Quelle belle idée que ce programme rattachant Ravel à ses origines basques! A sa lecture, la première partie au demeurant semble « classique », mais avec leur allure de rockeuses, l'arrivée des deux sœurs brunes comme le jais, sème le doute. Ravel hard rock? Est-ce possible? On cherche le mur de son…En vain. C'est un Ravel tendre et innocent qu'elles nous content dans Ma Mère L'Oye. Le monde jamais perdu de l'enfance est là avec sa candeur et ses émerveillements. Si les sœurs Labèque ont quelques petits arrangements avec les compositeurs et les partitions, c'est pour mieux servir la musique et le rendu sonore. Leur vision va au-delà des notes. C'est le cas dans le Jardin féérique où les glissendi finaux sont rallongés, et dans la Rhapsodie Espagnole, collant aux volumes des versions orchestrales. La Rhapsodie Espagnole, elles l'ont probablement dans le sang. Cette

œuvre d'une difficulté redoutable dont elles livrent une interprétation très personnelle, est incroyable de caractère sous leurs doigts aiguisés et d'une acuité rythmique impressionnante. Quelle énergie! Et quelle théâtralité !

Connaissez-vous Eñaut Elorrieta? Et Thierry Biscary? Ces musiciens-chanteurs basques et l'ensemble OREKA TX (percussions basques) se sont joints au duo Labèque pour la deuxième partie. Un retour aux racines, celles de Ravel et celles des deux sœurs. Txalaparta, tobera, pandero, danbor, txepetx, thun thun, wilintx, atabal…ces noms étranges ne vous disent rien? Ce sont des percussions traditionnelles basques, certaines assez frustres, comme ces pièces de bois et ces pierres de différentes tailles sur lesquelles on frappe. Après deux mélodies fort belles et émouvantes accompagnées au piano, et quelques morceaux pour percussions, le Boléro de Ravel, dans sa version deux pianos écrite par le compositeur, colorée des sonorités très particulières de ces percussions, a conquis le public. Le grand crescendo du Boléro part de quasi rien: quelques notes pianissimo aux pianos, et le frottement léger d'une main sur la peau d'un tambour. Un mouvement, un son déjà sensuels. Progressivement le son s'étoffe et la musique s'anime: grelots, tambours de basque, et autres instruments entrent en jeu un à un. Les musiciens scandent une danse tout en jouant, dans l'éclairage de la scène qui vire du froid au chaud. L'effet est saisissant. Le Boléro entre en fusion, sonne d'accents sauvages, crée une transe, électrise le public jusqu'à l'explosion finale. Le succès est monstre! Pour répondre aux rappels, les sœurs Labèque proposent de réécouter, en guise de bis et de clôture, les duos entendus au festival. Assises en tailleur dans le coin de la scène, elles applaudissent à leur tour les jeunes paires de pianistes, avec grande simplicité et bienveillance: une bien noble attitude qui leur vaudra une belle ovation !

Pianoscope referme brillamment ses portes sur cette édition exceptionnelle.

Jany Campello

Le «Sacre» des Labèque

CULTURE / NEXT 16 décembre 2016 à 12:53

Cette semaine, une spéciale sœurs Labèque, avec une interview à l'occasion de la parution de leur nouveau disque, *Invocations.*

L'interview : Katia et Marielle Labèque

Katia (à gauche) et Marielle Labèque. (Photo DR)

C'est à l'agitation provoquée autour d'elles qu'on reconnaît les stars. Des gens marchent vite, apportent des fleurs, une certaine nervosité s'empare d'un bout de couloir soudain saturé de monde, cela téléphone beaucoup. On voit des têtes connues qui passent et saluent, prêtent allégeance ou signifient leur amitié : ici des chefs, des solistes. Une jeune fille apporte une bouilloire, la porte de la loge s'ouvre et on entend des éclats de rire. Il y a des problèmes de timing, nous ne verrons pas les Labèque tout de suite, le rendez-vous est décalé. Alors nous restons plantés à regarder la porte de la loge. Au journal, nous avons écouté leur dernier album, un duo (forcément) Stravinsky-Debussy, avec un *Sacre du printemps* en béton et *Six Epigraphes antiques* comme réveillés d'une nuit séculaire par ce qu'ils viennent d'entendre et s'étirent, alanguis, autour des deux pianos des deux Labèque.

Katia, l'aînée, et Marielle Labèque sont quasi indissociables même si elles ne sont pas toujours assises sur le même banc. Visionner des photos d'elles, comme on en trouve par exemple un jeu dans l'excellent ouvrage biographique et d'entretien que Renaud Machart vient de leur

consacrer chez Buchet-Chastel, interroge sur la symétrie : elles sont toujours deux, deux femmes, dans deux parties de l'image, souvent avec deux autres personnes et lorsqu'une seule d'entre elles est photographiée pointe un sentiment d'incomplétude. Ensemble, s'appuyant l'une sur l'autre, elles ont tout traversé, le grand répertoire comme les territoires du contemporain : Messiaen qui les «lance» au début des années 70, Berio qui les adoube, puis toutes les générations des Américains, de Philip Glass à Bryce Dessner. Et lorsque la porte de la loge s'ouvre sur leur sourire éclatant et leurs pommettes renouvelées, à jamais contemporaines, on reconnaît aussi à cette union étonnante d'un apprêt extrême et de manières sans façon qu'elles sont stars.

Les deux sœurs bayonnaises, qui vivent depuis dix ans à Rome, nous accueillent donc avec chaleur et nous posent sur un canapé en tissu rouge. Elles sont heureuses de voir leurs amis se presser au concert donné ce soir-là au studio 104 de la Maison de la radio et qui sera diffusé le lendemain, pour la journée qui leur sera consacrée à l'antenne. *«Bertrand Chamayou est là ! Il y a deux jours il était à Singapour»,* sourit Katia. *«Je ne pensais pas que Barbara Hannigan allait venir, vous vous rendez compte : Barbara Hannigan !! Elle était à Berlin hier»,* explique Marielle qui va l'accompagner au piano. *«Bryce Dessner sera là aussi. Il jouera une pièce pour guitare avec bande electro»,* reprend Katia, qui semble aimer avoir le dernier mot. Dans quelques minutes elles iront répéter. D'ici là, elles ont répondu à nos questions.

Le concert de la semaine : encore les Labèque

Katia et Marielle Labèque dans leurs œuvres, en concert à Dortmund fin 2015 et accompagnées par le trio Kalakan, des percussionnistes basques auxquels les deux sœurs ont entre autres présenté Madonna, avec laquelle ils ont joué pendant une tournée en 2012.

L'interview : toujours les Labèque

Vous avez déjà sorti un disque Stravinsky-Debussy il y a quelques années. Vous aimez particulièrement cette association ?

Katia Labèque : Non, ça s'est fait comme ça. Nous voulions surtout jouer *le Sacre du printemps.* Quoi mettre ensuite ? Comme nous avions déjà enregistré le *Concerto pour piano* et les *Cinq Pièces faciles,* nous avons pensé à Claude Debussy. Sa musique va bien avec celle de Stravinsky. Ce sont des œuvres païennes dans les deux cas. Cruelles, violentes. Mais les Epigraphes ont une projection inverse au Sacre. Il faut se pencher pour les lire. Et puis Stravinsky et Debussy s'adressent à un temps révolu. Sur des textes érotiques, qui plus est, pour Debussy. Ce n'est pas quelque chose de chrétien. *(Photo DR : Katia)*

Marielle Labèque : C'est aussi une idée de contraste. Qu'a-t-on envie d'écouter après *le Sacre* ? Sincèrement, moi, rien. Mais ces *Epigraphes* en sont l'inverse, et commencent de manière identiques.

K.L. : J'aime aussi les écrits de croisés entre ces deux compositeurs. *«Il baise la main des femmes en leur marchant sur les pieds»,* écrivait Debussy de Stravinsky. Il était triste à la première quand la présentation du Sacre a provoqué un scandale. Et quand il a été redonné quelques mois plus tard et que tout était rentré dans l'ordre, il était encore plus triste. *(Elle rit)*

Vous êtes souvent affublées du qualificatif de rock et baroque. Il vous convient ?

M.L. : Ça nous est égal. La vie est ailleurs. *(Photo DR : Marielle)*
K.L. : Le rock, c'est important. Dessner, par exemple, est un musicien de rock, mais il sort d'une école de composition à Yale. Il a un pied dans chaque monde. Même avant d'être attirée par le jazz, moi j'ai été happée par l'énergie du rock, intense avec peu de moyens, souvent deux accords. Je suis fan de Led Zep, je peux écouter Radiohead en boucle…
M.L. : Moi, personnellement, je suis plus baroque. J'écoute beaucoup ce que fait le chef et flûtiste Giovanni Antonini avec l'ensemble Il Giardino Armonico. Il est lancé dans l'intégrale des symphonies de Haydn, c'est extraordinaire.

Vous avez beaucoup enregistré de piano à quatre mains. Vous parlez d'intimité des mains, qui se frôlent, se touchent. Pensez-vous que certaines pièces sont davantage composées pour cette proximité que pour leur caractère musical ?

K.L. : Oui, le quatre mains est une façon de se rencontrer. Les mots sont traîtres. C'est un phénomène de salon. Mais les partitions à quatre mains sont difficiles à projeter dans de grandes salles, c'est pourquoi nous les jouons souvent avec deux pianos. Très peu d'œuvres sont finalement jouées à quatre mains. Ce qui permet d'être plus confortable, d'avoir des textures différentes notamment grâce à la double utilisation des pédales. Mais quand nous préparons les programmes des récitals, nous conservons toujours la *Fantaisie en fa mineur* de Schubert, qui a composé beaucoup de pièces pour quatre mains.
M.L. : Oui, et je dirais même que c'est un luxe de jouer dans de petites salles. J'ai un souvenir très fort d'un concert avec le chef Reinhardt Goebel. Nous avions joué un programme Bach dans le salon d'un château. Les spectateurs étaient assis en cercle et nous étions au centre du cercle. Il devait y avoir 150 personnes. J'en garde un souvenir inoubliable. C'était comme au temps des salons.
K.L. : Oui, le lieu change tout. Ici c'était dans les conditions d'époque. Ce concert, on s'en souviendra toute notre vie. C'était encore plus intime que de jouer un quatre mains, c'était une nouvelle façon de dialoguer.

Les chambristes expliquent qu'ils communiquent par le regard, la respiration, voire la télépathie. Comment travaillez-vous ?

M.L. : On travaille surtout énormément.
K.L. : On ne se fait pas beaucoup de signes. On respire ensemble. On communique par télépathie, certainement.
M.L. : D'autant que nous n'arrêtons pas de défricher de nouveaux répertoires.

K.L. : Oui, pour les anciens répertoires, nous nous sentons plus libres qu'au moment où nous les avons découverts; l'expérience joue, tout comme la rencontre de nouveaux musiciens. En revanche, pour les nouvelles œuvres… Il y a toujours cette peur de ne pas être ensemble, de ne pas jouer ensemble. En même temps, il est très important de pouvoir phraser et de prendre des risques. A cet égard nous ne sommes pas toujours très satisfaites de nos précédents enregistrements.

M.L. : Heureusement qu'on évolue. Et puis des musiciens comme Bryce Dessner ou Thom Yorke nous amènent aussi dans leur monde.

K.L. : La découverte de nouveaux répertoires est primordiale. Nous n'avons pas la même littérature que pour un piano solo, il faut sans cesse chercher. Et puis, chez moi à Rome j'aime bien allumer des bougies le soir, mais je suis contente d'avoir l'électricité et de faire partie de mon époque. Nous allons aussi avancer plus profondément dans notre concept de Minimalist Dream House, nos disques sur le répertoire contemporain.

C'était important pour vous, d'avoir monté votre label, KML Recordings ?

K.L. : Oui, c'était fondamental. Le label nous aide énormément. Nous aimons produire mais notre métier n'est pas la distribution. Et c'est un honneur que Deutsche Grammophon ait repris notre back catalogue. *[le coffret* Sisters, *qui vient d'être publié, ndlr].*

M.L. : Maintenant nous avons le confort d'un studio qui est à nous, cela n'a pas de prix. Nous pouvons faire des essais sans nous dire que nous n'avons que trois jours par exemple. C'est moins stressant. Je suis très angoissée en enregistrement. J'ai la terreur du type qui débarque et dit : *«Il faut finir à midi.»* Alors qu'on ne peut rien prévoir. On peut enregistrer trois mouvements en une heure et un autre en deux jours. Dans notre studio, l'environnement est idéal : ce sont nos pianos, nous avons le temps de nous réécouter, de nous perfectionner. Finalement on gagne un temps fou.

Alors que vous n'éprouvez pas de stress en concert ?

K.L. : Un concert c'est différent, on sait qu'il y a des accidents, et puis il se passe toujours tellement de choses autour d'un concert. Alors oui, quand nous avons joué au château de Schönbrunn, à Vienne, nous étions stressées : il y avait 100 000 spectateurs dans les jardins, 85 télés… On nous explique que 1,5 milliard de personnes vont voir le récital… Les organisateurs amènent tout, même l'électricité, avec des groupes électrogènes, et nous, on est dans une caravane plus petite que cette loge…

M.L. : … Sans même des pianos pour jouer, on ne savait pas sur quoi on allait faire le concert. Je regrettais les récitals quand nous étions enfants à Bayonne, ou ceux dans le château en cercle avec 150 personnes. Heureusement ensuite qu'on n'y pense plus…

K.L. : Non sur scène, on oublie tout. Le public a tellement l'apparence d'une marée humaine, qu'on se demande même si les spectateurs entendent quelque chose. Mais c'est bien aussi de savoir que le classique peut générer ce genre de rassemblement.

Vous avez interprété le grand répertoire pianistique, mais vous êtes aussi passé par tous les courants contemporains. Que retenez-vous de ces différentes expériences ?

K.L. : Les personnalités des compositeurs. Je revois Luciano Berio qui apprenait à Marielle à cuisiner le poisson au sel, il y en avait partout dans la cuisine, et ensuite parlait de musique de chambre. On ne se rendait pas compte à l'époque de ces caractères géniaux…
M.L. : Oui, ou Philip Glass, un homme tellement chaleureux. Nous l'avons joué avant de le rencontrer. Et il a composé pour nous après avoir entendu nos interprétations de ses œuvres sur CD. Nous avons créé son Double Concerto pour piano en 2015 à Los Angeles. Il nous a raconté comment il a commencé. Il était plombier.
K.L. : Ou Miles Davis, que j'ai connu quand j'étais mariée avec John MacLaughlin et à qui j'ai fait découvrir Berio. Il ne connaissait pas. Il a entendu en concert la *Sinfonia,* il est allé le voir subjugué. Il lui demandait quels étaient ces accords de dingues. Tous ces gens font partie de notre vie. Nous avons eu la chance d'avoir une vie très dense…
M.L. : … Tellement de chance…
K.L. : … qu'on ne l'échangerait pour rien au monde, malgré les difficultés.

Vous avez connu des difficultés ?

K.L. : Les années de conservatoire étaient difficiles. L'enseignement était dur. Nous étions de jeunes provinciales débarquant à Paris. Nos parents n'avaient pas énormément de moyens. Nous habitions en banlieue et devions faire une heure et demie de trajet quotidien pour aller en cours, nous avions 13 ans et demi et onze ans et demi. C'était pas facile. Ensuite quand nous en sommes sortis à 16 et 18 ans on ne croulait pas sous les concerts. Mais nous jouions Messiaen, c'était cool.
«Invocations, Stravinsky-Debussy» (Deutsche Grammophon)
«Sisters - Schubert, Mozart, Ravel, Gershwin, Srtravinsky, Debussy, Satie…», coffret 6CD et 1 DVD (Deutsche Grammophon)
Pour les mieux connaître : «Katia et Marielle Labèque, une vie à quatre mains» de Renaud Machart, Buchet-Chastel, 240 pp., 19 euros.

Guillaume Tion

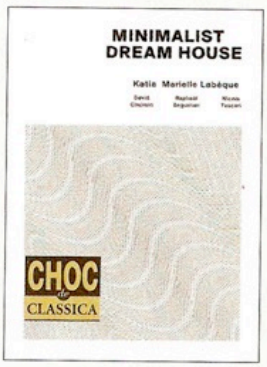
CLASSICA
LE MEILLEUR DE LA MUSIQUE CLASSIQUE ET DE LA HI-FI

LES SŒURS LABÈQUE FONT UN MAXIMUM

À l'occasion des cinquante ans du minimalisme, Katia et Marielle Labèque retracent l'histoire du courant musical qui s'est propagé dans le monde entier.

Ce nouvel opus de Katia et Marielle Labèque nous plonge dans le minimalisme, apparu aux États-Unis, au début des années 1960. Voici rassemblés ici plus de soixante ans de ce qui n'est pas une école, mais plutôt un état d'esprit, puisqu'on y trouve à la fois John Cage, Terry Riley, Philip Glass, Michael Nyman, Arvo Pärt , Aphex Twin et Radiohead, d'autres moins connus comme le Britannique Howard Skempton, plus secret, et expérimentateur, à la manière de Satie et Cage. Remarquons que la surprise ne vient pas tant de reprises rock, certes séduisantes, mais ne se substituant pas pour autant à l'original (*Ghost Rider* de Suicide et *In Dark Trees* de Brian Eno !), que des compositions suscitées par les musiciens qui accompagnent les jumelles. Ainsi, *Gameland* de David Chalmin, *Free to X* de Raphaël Séguinier, *Suonar Rimenbrando* (d'après une Chaconne de Merula) et *En 4 Parenthèses* de Nicola Tescari se hissent sans peine aux côtés des compositions de Glass et Nyman, tout en contribuant à renouveler le genre. Impossible de faire un état des lieux d'un style basé sur la répétition sans donner sa propre version d'*In C* de Terry Riley (1964) : là encore, le quintette s'amuse – ça vibrionne avec délice ! – et nous convainc, si besoin est encore face aux esprits chagrins, que le minimalisme n'est pas un épiphénomène, mais, depuis le temps (!), un langage bien vivant. À bon entendeur...

Franck Mallet



Katia et Marielle **Labèque**
(pianos)

« Minimalist Dream House » :

Œuvres de Glass, Skempton, Duckworth, Cage, Chalmin, Tescari, Aphex Twin, Eno, Pärt, Radiohead, Séguinier, Suicide, Riley et Nyman

David Chalmin (voix, guitares, électronique), Raphaël Séguinier (percussions, électronique), Nicola Tescari (claviers, électronique)

KML 3 CD KML2117 (Abeille). 2011-2012. 2 h 46'

Nouveauté

Libération

Labèque un max de minimalisme

Par ÉRIC DAHAN
Photo JÉRÔME BONNET

CONTEMPORAIN Les deux pianistes consacrent un triple album à ce courant anglo-saxon et donnent la semaine prochaine trois concerts en formation rock à la Cité de la musique.

Marielle et Katia Labèque, vendredi à Paris.

Depuis leur premier prix de conservatoire, obtenu en 1968, les sœurs Labèque n'ont cessé de multiplier les aventures musicales, fidèles au dogme libertaire : «Il est interdit d'interdire». Musique contemporaine, classique, baroque sur instruments d'époque, collaborations avec des vidéastes comme Tal Rosner, ou avec les percussionnistes basques de Kalakan, invités sur leur enregistrement du *Bolero* de Ravel, avant de les présenter à Madonna – les deux natives de Bayonne aiment surprendre.

FANTASQUE. Quarante cinq ans après leurs débuts, ces pianistes vivent et travaillent toujours ensemble, dans un palais romain ayant appartenu aux Borgia, où les rejoignent leurs conjoints respectifs, également musiciens, lorsque le calendrier des tournées le permet. Si le public les aime en duo, au point de les croire jumelles, elles ont chacune leur personnalité. Katia, l'aînée, est la plus fantasque : on n'a pas oublié son union à la ville comme à la scène avec le guitariste de jazz anglais John McLaughlin, auquel succède aujourd'hui un autre pratiquant de la six-cordes, le Français David Chalmin. Marielle semble plus sage : elle partage la vie du chef d'orchestre Semyon Bychkov et, contrairement à sa sœur, n'enchaîne pas les projets solo avec Sting ou Herbie Hancock. Ce qui ne l'empêche pas de participer à certains enregistrements de leur label, KML, fondé en 2007, comme ce *Minimalist Dream House*, qui est sans doute leur plus ambitieux projet à ce jour.

C'est un journaliste musical anglais, Igor Toronyi-Lalic, qui a suggéré aux Labèque de célébrer les 50 ans du mouvement minimaliste américain, né avec les concerts donnés en 1951 sous ce même intitulé («Minimalist Dream House») par La Monte Young dans le loft new-yorkais de Yoko Ono, sur Chambers Street. «*Igor nous a inondées de partitions pendant des mois, jusqu'à la veille du concert de Kings Place, à Londres, en novembre 2011*», nous confiaient récemment les deux sœurs, ajoutant : «*Certaines étant même redoutablement difficiles du point de vue rythmique.*» Les *Four Movements For Two Pianos* de Philip Glass, qui ouvrent le coffret 3 CD qu'elles viennent de publier, en donnent la preuve. Habi-

tuées à relever les défis posés par les œuvres de Messiaen, Boulez et Ligeti, les Labèque se sont plongées dans la musique de John Cage, d'Arvo Pärt, mais également de minimalistes anglais peu connus comme Howard Skempton et William Duckworth, dont elles jouent des œuvres pour piano seul.

NAGE SYNCHRONISÉE. L'intérêt de ce projet n'est pourtant pas musicologique. Il ne s'agit pas d'une exploration historique exhaustive ou même raisonnée du minimalisme, dont le précurseur est Erik Satie, mais plutôt d'une évocation contemporaine de cette musique dont l'influence s'entend aussi bien dans le *Ghost Rider* de Suicide, le *Pyramid Song* de Radiohead et le *Avril 14th* d'Aphex Twin, entre autres compositions jouées par les Labèque et leur formation rock. A savoir, le guitariste et chanteur David Chalmin, le claviériste Nicola Tescari, le bassiste Alexandre Maillard et le batteur Raphaël Séguinier, qui signent également des compositions originales dans ce coffret qui s'achève sur deux réussites. La première est *In C*, de Terry Riley, peut-être le plus grand tube du minimalisme, mais dont les Labèque et leur groupe donnent une version engagée et inventive dans le choix des timbres. La seconde, ce sont les *Water Dances* en six mouvements de Michael Nyman. Une œuvre écrite pour un documentaire de Peter Greenaway sur la nage synchronisée et arrangée ici pour deux pianos.

Des procédés minimalistes – c'est-à-dire la pulsation continue, l'isorythmie ou l'isomorphisme cellulaire – exploités en toute simplicité, à la grille harmonique n'ayant rien à envier à la plus naïve des chansons de variétés, ces *Water Dances* ont le pouvoir de restituer des impressions oubliées. Celles d'une époque où l'on découvrait qu'à côté d'une avant-garde européenne de plus en plus réflexive, spéculative, et calquée sur le progressisme scientifique, il existait des Terry Riley, Morton Feldman, Steve Reich et Philip Glass retrouvant les joies élémentaires du motorisme, du centre tonal, du diatonisme ou de la modalité, qui ont fait le succès de Bach comme des Beatles. ◂▸

C'est Igor Toronyi-Lalic, un journaliste musical anglais, qui a suggéré aux Labèque de célébrer les 50 ans du mouvement minimaliste américain.

KATIA & MARIELLE LABÈQUE
Coffret : MINIMALIST DREAM HOUSE
3 CD (KML). En concert à la Cité de la Musique, 221, avenue Jean-Jaurès 75019. Lundi, mardi et mercredi. Rens. : 01 44 84 44 84 ou www.citedelamusique.fr

De La Monte Young à Steve Reich et de John Cage à Philip Glass, les années 60 ont bercé et libéré le son.

Hasard et répétition, un mantra américain

Sans doute, à l'origine d'une partie du minimalisme, y a-t-il la musique enregistrée et la radio. A savoir : la musique et le souvenir de la musique. Transmission et retransmission. Nostalgie. L'autre moitié du minimalisme, presque opposée, c'est John Cage et les champignons, la cueillette et le hasard.

Galop. Le déjà-entendu, la redite, font que la musique répétitive, parmi les formes savantes, est la plus accessible et la plus populaire. Elle commence avec les expérimentations d'un Terry Riley et d'un Steve Reich sur les boucles de bandes magnétiques, graduellement déphasées (*Piano phase* en 1967, de Reich, joué lundi par les Labèque). C'est un peu comme si l'on écoutait l'écho d'un air perdu, telles ces mélodies qu'on captait à peine jadis sur les vieux transistors, plusieurs fréquences se mélangeant, comme venues du fond du cosmos. Dans *Four Mouvements For Two Pianos*, de Philip Glass (mercredi), l'auditeur lambda croira ainsi percevoir des fragments d'accompagnement de film burlesque lancés au galop contre de sombres vagues romantiques, le tout dans un laminage rythmique évoquant d'assez près la tentative de sauvetage post-noyade.

La répétition (dirait un anthropologue un peu psy sur les bords) a en effet partie liée avec la mort. Soit par la machinerie préventive du TOC, tic contre la mort, soit par le rabâchage du deuil qui ne passe pas, ou encore par le rituel d'embaumement dans un mouvement de bercement. C'est ce balancement lénitif qu'on trouve par exemple dans certaines recherches de Riley, tel *Persian Surgery Dervishes* (1971), dont on pourra juger l'efficacité, mercredi, variations cycliques visant à scotcher l'auditeur à son propre ressenti physique des sons amplifiés d'un orgue électrique. Une composition mythique parfois étiquetée « prog rock ».

Côté vie et éveil, l'autre grande tendance est celle incarnée par John Cage ou La Monte Young : le son, justement, prédomine. Cage note dans sa *Conférence sur l'engagement* (1961) qu'il y a *« tant de sons à écouter »* et que notre relation à la musique ne doit pas être *« exclusivement celle d'un gardien, d'un éleveur, d'un vendeur ou d'un exploiteur professionnels »*.

Résultat. D'où sa tentative, inspirée du zen, de libérer les sons par la passivité, le non-engagement ou l'engagement pour *« l'Entre-rien »* (dans la traduction de Christophe Marchand-Kiss chez Textuel). En 1967, racontant comment il écrivait son *Concerto For Piano and Orchestra* (1958) en allant voir chaque interprète pour sonder les possibilités des instruments, soumettre celles-ci au hasard, et laissant la fin de l'œuvre *« totalement indéterminée »*, il fut fort déçu par le résultat. Les musiciens avaient mis de *« l'intention »* dans le hasard : *« Je dois trouver une façon de libérer les gens sans qu'ils deviennent stupides »*, nota Cage. *Mes problèmes sont devenus sociaux plus que musicaux. »*

É.Lo.

DISCOGRAPHIE

Nazareno (Deutsche Grammophon). Mambos explosifs ou pièces méditatives, les sœurs Labèque font merveille dans ce choix de thèmes réarrangé pour deux pianos, percussions et orchestre, de *La Pasión según San Marcos*, de l'Argentin majeur Osvaldo Golijov. Un enregistrement haut en couleurs, et un programme qui a fait le tour du monde, de Pleyel à la Philharmonie de Berlin.

Maurice Ravel (KML). Une sélection de versions pour deux pianos d'œuvres de Ravel. Clou du CD : le *Boléro* avec les percussions basques dont raffolait le compositeur, jouées par les membres de Kalakan.

Gershwin : Rhapsody In Blue et Concerto en fa (Philips). Leur premier best-seller, paru en 1980 : des versions pour deux pianos de deux chefs-d'œuvre populaires de Gershwin, démontrant leur maîtrise technique et leur sens du swing.

8572b5165bb08a0b02724b948d05751b0874bf74611a367

Tour age of enlightenment & Simon Rattle

Orchestra of the Age Enlightenment/Simon Rattle

Théâtre des Champs-Elysées - Paris

Les soeurs Labèque et Simon Rattle, trio historique Katia et Marielle Labèque jouant de pianos du XVIIIe siècle, Simon Rattle à la tête d'un orchestre d'instruments anciens : tout ceci, qui s'est passé samedi 18 juin au Théâtre des Champs-Elysées, à Paris, eût paru, voici trente ans, absolument chimérique. À l'époque, les deux pianistes françaises étaient des vedettes - elles le sont toujours - familières des grands circuits internationaux, des disques vendus par demi-millions ; de son côté, Simon Rattle, jeune chef prodige, pas encore anobli par l'Empire britannique, faisait une lente et prudente carrière à la tête de l'orchestre de la ville de Birmingham, qu'il allait reconstruire avant d'accepter, enfin, les rênes d'un orchestre prestigieux, le Philharmonique de Berlin, dont il est le directeur musical depuis 2002.

Mais contrairement à tant d'autres, ces trois-ci se sont remis en question, intéressés à d'autres pratiques. La musique contemporaine et le jazz, bien sûr, qu'ils aiment à part égales, mais aussi le monde des musiciens "historiquement informés", comme dit la formule anglosaxonne.

À la surprise générale, Simon Rattle, en 1986, se met à fréquenter la formation britannique d'instruments anciens nommée Orchestra Of The Age Enlightenment (Ochestre de l'Age des Lumières), les dirigeants d'abord dans le répertoire classique, qui lui était familier au concert et à l'opéra, puis dans la musique plus exogène de Jean-Philippe Rameau (Les Boréades au festival de Salzbourg, en 1999) et, enfin, dans celle de Jean-Sébastien Bach (une Passion selon Saint-Jean au festival de Saint-Denis, en 2002). Rattle a eu l'humilité de demander conseil à divers chefs d'orchestre spécialistes, John Eliot Gardiner, William Christie, Emmanuelle Haïm, à qui il a dit publiquement sa dette.

De leur côté, les soeurs Labèque se sont un jour inscrites sous un faux nom à une classe de maître du pianofortiste Robert Levin, ont fréquenté des musicologues et ont complètement revu leur manière d'aborder le répertoire classique, notamment le Concerto pour deux pianos K.319 et la Sonate pour deux pianos K. 448, de Mozart, deux fleurons de leur répertoire qu'elles jouaient jusqu'alors sur des Steinway modernes.
Seulement, elles ne s'étaient jamais produites en France sur des claviers historiques, alors qu'elles en jouent partout depuis plus de dix ans : trop de méfiance, probablement, de la part des milieux spécialisés qui n'aiment guère voir leurs terres annexées par des collègues de l'"autre rive" musicale... Voici donc chose réparée, grâce au Festival Mozart qu'organise Michel Frank au Théatre des Champs-Elysées, dont il est le directeur.

Les soeurs Labèque étonnent. Si elles gardent leur habituelle vivacité pimpante, elles n'agressent pas le clavier sensible des pianoforte, aux touches plus étroites, à l'enfoncement moins "résistant" que celui d'un instrument d'aujourd'hui. Il faut d'abord tendre l'oreille, tant le son de ces instruments est ténu. Mais quel dialogue, quelle écoute et quelle fantaisie dans les traits et le discret rubato... Et ce trille incroyablement synchronisé dans un battement progressif à la fin de la cadence du dernier mouvement du Concerto K.319. Du grand art, mais qui semble toujours simple et inventé de chic.

LE MONDE
Théâtre des Champs-Elysées
Paris
Renaud Machard

Katia et Marielle Labèque

Le piano pluriel

Elles furent célèbres et célébrées, puis se firent oublier, du moins en France, pendant les années 1990. Les sœurs pianistes reviennent pour donner deux récitals, à Aix-en-Provence, puis à Paris au Théâtre des Champs-Elysées

Katia (au premier plan) et Marielle Labèque.

L'une cause, l'autre guère ; l'une bouge beaucoup au clavier, l'autre moins. Katia et Marielle Labèque, qui forment depuis près de quarante ans un duo de pianos, sont comme l'extension divergente d'une même source. Pourtant elles jouent comme un seul homme. Les observer en concert, chacune à son clavier – car elles se produisent à deux pianos plus souvent qu'à quatre mains –, est fascinant : elles se font face, ne se regardent presque pas, jouent de mémoire, toujours rigoureusement ensemble.

On dit toujours Katia et Marielle Labèque, dans cet ordre-là, qui est celui de leur venue au monde (contrairement à l'idée reçue, elles ne sont pas jumelles, mais nées à deux années d'intervalle), et celui de l'alphabet. Mais c'est aussi une réalité : Katia est toujours la première à prendre la parole. Elle ne la vole pas à sa sœur, elle parle pour deux. Marielle n'intervient que pour compléter, si nécessaire. Pas l'ombre d'une frustration, d'une soumission dans cette attitude quasi mutique de la cadette. Jacques Chancel, qui les a souvent invitées au « Grand Echiquier », confirme : *« Je les connais depuis qu'elles sont toutes jeunes. Je ne les ai jamais vues se chamailler. »*

Cette célèbre émission de télévision leur a valu la notoriété la plus large à une époque où elles jouaient de la musique contemporaine, Messiaen, Boulez et Berio. Mais aussi la jalousie de ceux restés à l'ombre des feux de la rampe et la suspicion des grincheux qui les trouvaient trop médiatiques pour être de vraies artistes. *« C'est vrai, j'avais mes "mousquetaires", ma garde rapprochée*, reconnaît Chancel. *Mais Katia et Marielle avaient, comme Yehudi Menuhin, de la gourmandise, de la curiosité. Elles étaient sincèrement prêtes à l'échange, qui était l'esprit même de cette émission. »*

Elles ont toujours habité ensemble. *« Pour des raisons pratiques sûrement, mais pas seulement. On ne s'est jamais posé la question. C'est naturel »*, dit Marielle la taiseuse. Et presque toujours à l'étranger : à Florence dans un beau palais, à Londres, puis à Rome aujourd'hui. Elles sont si naturellement chics et glamour que, lorsqu'elles ont des problèmes de voisinage, c'est avec l'acteur Dirk Bogarde : *« Un jour, nous trouvons sous notre porte un mot de lui. On était ravies ! Un mot de Dirk Bogarde ! Mais c'était une affreuse lettre où il disait ne pas supporter le son de nos pianos. Nous sommes parties. »*

Leurs copains, ce sont, entre autres, Isabelle Adjani, Madonna, Sting, ou, naguère, Miles Davis, qui a dédié deux morceaux à Katia. Marielle la « sage » est mariée au chef d'orchestre Semyon Bychkov ; Katia la « folle » a vécu avec le guitariste de jazz John McLaughlin. Logique.

Pierre Collet, qui fut le vice-président de la communication de Philips Classics de 1990 à 1996, se souvient : *« Elles ont été, dans le milieu de la musique classique, des people avant l'heure. Mais elles ont presque toujours été les amies des stars avant que celles-ci ne deviennent célèbres. Elles étaient modestes, généreuses, elles le sont restées. »* Et leur look sexy et fringant les distinguait de la grisaille du milieu : *« Avant que cela ne devienne l'usage, comme dans le rock et la variété, elles ont soigné leur image et fait appel aux grands photographes »*, rappelle Collet. Après André Rau, auteur d'un célèbre portrait de Catherine Deneuve, c'est aujourd'hui Brigitte Lacombe qui fait leurs pochettes.

En 1969, elles enregistrent les ardues *Visions de l'Amen*, d'Olivier Messiaen. *« Il nous a entendues à travers une porte au Conservatoire ; il est entré. C'est ainsi que cela s'est fait. »* Après quelques albums chez Erato, elles passent chez Philips. Leur premier projet pour le grand label ? *Rhapsody in Blue*, de George Gershwin. Philips hésite – *« On nous disait que ce n'était pas du vrai classique »* –, mais le disque se fait, en 1981, sans avance sur royalties. La revanche a du panache : l'enregistrement devient Disque d'or.

> Un mot de Dick Bogarde ! C'était une affreuse lettre où il disait ne pas supporter le son de nos pianos

« Nous considérions Gershwin comme un grand compositeur du XXe siècle, précisent-elles. *Quand est venue la mode des métanges musicaux, du "crossover" ceux qui doutaient de Gershwin nous ont proposé des horreurs : des chansons avec Andrea Bocelli, qu'avait découvert le nouveau patron de Philips, Costa Pilavachi, ou du Satie avec synthétiseurs. »* Aujourd'hui, elles font ce qu'elles veulent, y compris du « crossover », mais à leur sauce, et produisent elles-mêmes leurs disques, sous le label KML. Moins d'argent à la clé, peut-être, mais la liberté au bout des comptes.

Dans les années 1990, elles sont à l'affiche de toutes les grandes salles étrangères, mais la carrière française des Labèque semble connaître un creux. Décalage entre leur notoriété et l'intérêt des institutions musicales ? Cachets trop élevés ? Une chose est certaine : pendant cette période, elles amorcent un brusque virage après avoir eu la « révélation » des instruments anciens et de leurs interprètes.

Elles rencontrent deux mentors, le violoniste allemand Reinhardt Goebel, en 1995, et le flûtiste italien Giovanni Antonini, en 1996, patrons de fameux ensembles de musique ancienne. *« On a tout appris d'eux. »* Avant de partir en tournée, en 2000, avec l'ensemble d'Antonini, elles s'inscrivent, comme de modestes étudiantes, aux classes de maître du spécialiste des pianos anciens l'Américain Robert Levin, à Stuttgart. *« On voulait comprendre, apprendre. »* Quels interprètes de ce calibre auraient eu cette humilité en dépit d'années de succès à Vienne, comme au Hollywood Bowl de Los Angeles où les concerts se donnent devant près de 18 000 personnes ?

Cette année, les sœurs reviennent en France pour deux concerts, à Aix-en-Provence, puis à Paris, au Théâtre des Champs-Elysées. Le jour où on les rencontre, c'est la grève des transports. Il leur en faudrait davantage pour renoncer à aller écouter leur ami, le chef d'orchestre britannique, Sir John Eliot Gardiner. *« Il dirige les* Variations sur un thème de Haydn *de Brahms, que nous jouons à deux pianos. Ça va être passionnant d'entendre ça interprété par des instruments anciens ! »*

Les voilà à nouveau parties pour comprendre, apprendre, prêtes à renoncer au confort des carrières tracées et des idées reçues. Elles se sont fait construire deux copies du pianoforte Silbermann qu'a joué Jean-Sébastien Bach. *« Pour des raisons pratiques, nous jouons souvent sur des pianos modernes, mais pour la musique antérieure à Mozart, nous ne voulons que les claviers anciens. Tant pis si on nous engage moins ! »*

On parierait volontiers que, s'il leur fallait choisir, les sœurs Labèque travailleraient plus pour gagner moins... ■

RENAUD MACHART

PHOTO CHRISTOPHE BEAUREGARD POUR « LE MONDE »

Le Monde

LES LABÈQUES MAGNIFIQUES

La 65e Quinzaine de Saint-Sébastien

Katia et Marielle Labèque (le modèle célèbre de tant de duos de sœurs, jumelles ou non) jouent un programme à deux pianos. Les deux Françaises, qui sont des enfants du pays (basque, côté français), ont invité deux percussionnistes à les rejoindre pour une seconde partie dévolue à une version brillante de West Side Story. Intéressant parallèle avec la veille, mais rien à voir : c´est un arrangement écrit, et très bien écrit. A part quelques touches de percussion un rien décoratives et pas toujours indispensables dans les ensembles, l´alternance de cadences virtuoses à la batterie et de moments réflexifs et poétiques aux deux pianos seuls fonctionne à merveille.

Ce soir, les deux musiciennes sont magnifiques, touchantes. Et impressionnantes : elles ne se regardent presque jamais mais jouent dans un même souffle, dans une même respiration - et pratiquement de mémoire. La synchronisation de leur jeu est unique.

Ce n´est pas le fait qu´elles soient sœurs (laissons ce fantasme symbiotique aux magazines people), c´est qu´elles jouent et travaillent ensemble depuis des lustres. Le deuxième mouvement de la suite En blanc et noir de Claude Debussy était d´une mystérieuse abstraction, et le redoutable Concerto de Stravinsky bénéficiait d´une exécution tonique, à la précision de frappe et de trait impressionnante. On se souviendra longtemps de leur ´Maria´, dans la suite d´après Bernstein: doucement timbré, tendrement mélancolique, un peu en dehors et complètement présent.

Renaud Machart
Le Monde, 28 Août 2004

CLASSIQUENEWS.COM
l'e-quotidien 100% musique classique

DEUX PIANOS, DEUX SOEURS...

La Roque d'Anthéron. Le 27 juillet 2009, 29è festival de piano. Carte blanche à Katia et Marielle Labèque

Mieux qu'un piano ? Deux pianos. Mieux qu'une sœur? Deux. Quand ce sont les sœurs Labèque, Katia et Marielle, la qualité est assurée dans leur défense sans faille du répertoire pour deux pianos. On connaît leur éclectisme, leur curiosité, leur originalité. Nous en eûmes, sous les ramures chanteuses de La Roque, encore une fois, la démonstration éclatante avec cette carte blanche qui leur fut accordée, qui mériterait le rose du bonheur.

Un premier concert, permit à ces grandes dames éternellement jeunes, de donner leur mesure « classique ». D'abord, En Blanc et Noir (1914-1915) de Debussy, plus sombre que blanc : trois « Caprices », marqués par la Grande Guerre, remarqués par leur jeu polyrythmique et polytonal, instable, d'une couleur angoissante pour les deux premiers, qu'on dirait déchirés de contrastes gris et noir ; dans le second, un choral luthérien (l'ennemi allemand) traversé de nuées sombres et combattu des accords d'une claire mélodie patriotique française.

Le troisième enfin, s'éclaire d'un scherzo turbulent, vertigineusement virtuose, hommage à son dédicataire et ami Stravinski. De ce dernier, le Concerto pour deux pianos, des années 30 (créé par Igor et son fils) multiplie les difficultés techniques, explore toutes les possibilités du piano, de ses traits, trémolos, trilles, arpèges, etc, à un symphonisme équilibré entre les deux instruments, allié à des recherches harmoniques et rythmiques complexes. Entre ces deux œuvres, la Fantaisie en fa min de Schubert pour piano à quatre mains, étonne d'abord par la dynamique et le tempo si lents du début : des sons semblant naître du silence, des notes impalpables, à peine claires, du thème lancinant, poignant, émergeant de la nuit, s'affirment peu à peu comme l'évidence d'une fatalité à la fois inéluctable et douce, montant vers un crescendo impeccable et implacable dans une construction cohérente et sensible, qui replonge comme un rappel de lumière douloureuse en soi dans le motif initial : bouleversant. Il ne faut pas moins qu'un bis étourdissant de verve virtuose, La Campanella de Liszt, pour nous arracher, par l'enthousiasme, à la désolation délétère et tendre de Schubert.

Le deuxième concert fut un hommage des deux sœurs basques à leur compatriote Ravel. En premier, la version pour deux pianos de la Rhapsodie Espagnole, un « Prélude à la nuit » épuré, obsédant, motif repris dans la malagueña, et terminant sur une juvénile habanera, d'une sensualité en rien languide, bien fièrement ibérique. Après ce ruissellement de rythmes et de couleurs, la version pour piano à quatre mains de Ma Mère l'Oye, par l'osmose presque irréelle des deux sœurs, la délicatesse de leur toucher, effleurant les touches d'une efflorescence infinitésimales de notes issues d'un silence infini, nous plongeait, émerveillés, dans la féerie enfantine du rêve éveillé.

Enfin, pour le Boléro, transcrit pour deux piano par elles-mêmes, Katia et Marielle avaient invité trois percussionnistes, Frédéric Chambon, classique, et Paxkal Indo et Thierry Biscary aux percussions basques. L'originalité fut que les deux pianos passaient le relais du fameux ostinato rythmique et la variation des timbres de l'œuvre initiale à la diversité des percussions dans le sens le plus large : instruments, mais aussi peau des tambours, bois, doigts, et même poitrine ! Après avoir improvisé un défi de percussions sur de simples planches, demandant au public de fredonner un bourdon, les deux instrumentistes chantèrent une belle mélopée en langue basque, qu'on espère aussi universalistes et non nationaliste que la musique.

Le troisième concert de la nuit accueillait Mayté, grande chanteuse flamenco (chant aussi universel) de Barcelone qui, en réalité, possède tous les styles de chant, tous les accents espagnols, qu'elle sert avec un égal bonheur. Variations virtuoses aux piano (J. A. Amargós) de « timbres » hispaniques traditionnels (zorongo, anda jaleo) ou modernes (Hijo de la luna) et vaste éventail de chants populaires ou savants, du tango de Carlos Gardel à Juanito Valderrama, aux vignettes archaïsantes et bouleversantes de simplicité de Joaquín Rodrigo (Adela, Pastorcito santo sur un texte de Lope de Vega), en passant par La maja dolorosa d'Enrique Granados : les pianistes magnifient par leur science la musique populaire à laquelle Mayté prête son intériorité et son savoir. Sa « Nana », la berceuse des Sept chansons espagnoles de Falla, chantée comme on murmure à un enfant, avec à peine un déplacements syllabique des ornements mélismatiques de fin de phrases, retrouve une vérité bouleversante.

Mayté en tailleur veste et pantalons noirs, sur une chaise, Katia en noir, Marielle en rouge, dans la nuit avancée, retrouvaient une autre vérité profonde de cette musique, trop oubliée dans le grossissement des salles de concerts: le flamenco, en rien déclamatoire, est né, dans l'intimité tardive de la nuit, de la connivence, de la confidence chuchotée, chantée même au sanglot, entre amis.

Benito Pelegrin

Tour Czech Philharmonic Espana – Agosto 2022

ABC España

……grandiosa, expresiva, de cuidada sonoridad, sirvió de prólogo al muy poco divulgado concierto para dos pianos de Bohuslav Martinu, responsabilidad de las entusiastas hermanas Labèque quienes alcanzan la madurez, tras más de cinco décadas de trabajo en común, defendiendo un pianismo más concentrado, menos expuesto al exhibicionismo aunque todavía fiero: en este caso, anteponiendo cualquier opción personal al sentido apesadumbrado, robusto y muy armado de la composición

Filtr@ción.es

Uno de los alicientes de la velada era el Concierto para Dos Pianos de Bohuslav Martinu, con Katia y Marielle Labèque como solistas. Se nota su dominio de esta obra que llevan varios años interpretando incluso con esta misma orquesta y director. Es obra de rasgos neoclásicos, agitada en varios momentos y un Adagio muy lírico de bella melodía. Requiere de momentos de evidente virtuosismo que las hermanas Labèque demostraron buena compenetración con la orquesta y un sonido de amplios contrastes y la distribución de arpegios sobre todo en el Allegro final.

Ritmo.es

el jazzístico Concierto de Martinu, a ratos enérgico y brillante, pero también sombrío y melancólico en su adagio central, del que las hermanas Labèque fueron las intérpretes ideales

EL PAÍS

El resultado adquiere una asombrosa energía propulsora donde los pianos recuerdan a aviones de guerra en pleno combate. Actuaron como solistas las hermanas Katia y Marielle Labèque, el dúo de pianistas más famoso del mundo, tras cinco décadas tocando, grabando y ampliando su repertorio, que abarca desde Mozart a Philip Glass. Su interpretación sonó más conjuntada con la orquesta en el primer movimiento, una tocata con

complejos ritmos cruzados, que en el puntilloso y rutilante allegro final. Pero lo mejor de su actuación lo escuchamos en el adagio central, donde Martinů separa los instrumentos y escuchamos cómo sus personalidades se equilibran y la tendencia al riesgo de Katia se compensa con el rigor de Marielle. Ambas ofrecieron, como propina, una bella versión de El jardín encantado, la pieza final de Mi madre, la oca, de Maurice Ravel, en la versión original para piano a cuatro manos.

codalario.com
La Revista de Música

Codalario.com – 23/03/2022
Antonio Gascó

CRÍTICA: RECITAL DE LAS HERMANAS LABÈCQUE EN LA SOCIEDAD FILARMÓNICA DE CASTELLÓN

Las hermanas Labècque ofrecen un recital en el Auditorio de Castellón para la Sociedad Filarmónica con obras de Schubert, Debussy y Stravinsky

La magia genética de las Labècque

Por Antonio Gascó
Castellón, 17-III-2022. Auditorio de Castellón. Sociedad Filarmónica. Hermanas Labècque. Seis epígrafes antiguos de Debussy, para dos pianos. Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, D 940 de Schubert y La consagración de la primavera de Stravinsky, para dos pianos. Sociedad Filarmónica.

Siempre he tenido devoción por las lecturas de las hermanas Labècque, tanto en las audiciones en vivo como en sus registros fonográficos. A parte de su conjunción de reloj suizo, mecanismo inmaculado y la valoración de cada percusión sobre una tecla, está su espíritu imaginativo lleno de musicalidad, riqueza cromática y ensueño. Si a eso unimos la conveniencia de la elección de un programa tan sugestivo y variado, como el que ofrecieron para su presentación en el Auditori de Castelló, convendremos en que fueron más que merecidos, los fervientes aplausos que escucharon al concluir cada una de las obras y más en particular al concluir su actuación. De hecho, el fervor del público las obligó a conceder una propina, que no fue otra que una versión del Cha-cha-cha de West Side Story de Bernstein, rítmica, sensual y sincopada, en su coktail «hispanojazzístico», que todavía encendió más el embriago de la asistencia, muy abundante para la inclemencia del día.

Me encanta la creatividad fantasiosa del dúo y también su personalidad, atenta, efusiva, cordial y pletórica de talento, que descubrí en el diálogo posterior al concierto, en el que pude cambiar impresiones sobre su criterio interpretativo de las piezas del programa. Me gustó y mucho, su desenvoltura en el escenario. Su vestimenta gótico-black oufits, llevada con indudable estilo y gracia, encajaba con el perfil joven de su apariencia. Todo mi aplauso por esa desenfadada soltura, por su atractiva y lozana sugestión y por su desparpajo, cuando son, casi, de mi quinta.

Diré que soy un enamorado de los Seis epígrafes antiguos de Debussy, en cualquiera de sus versiones (hasta en la instrumentación que llevara a cabo Ansermet) pero, particularmente, en la realizada para dos pianos, bastante más rica y llena de posibilidades que la originaria a cuatro

manos. Las hermanas de Bayona ofrecieron una versión fascinante del sexteto de motivos, llena de riquezas cromáticas, colores, significando gamas que están muy fuera de las paletas convencionales, y un equilibrio entre los sistemas modales heredados de lo heleno y las osadías tímbricas más audaces. La atmósfera fue de la placidez a la pasión y siempre con una sensualidad palpitante que, obviamente, hacía pensar en el propósito del autor, al basarse en unos poemas de su amigo Louÿs adjudicados a una erótica e inexistente Bilitis, ciudadana de Lesbos y presuntamente amiga de la poetisa Safo.

Cada una de las seis piezas es una meditación a modo de los grafittis antiguos trazados sobre las paredes. La invocación a Pan, desde tuvo el ensalmo del sonido de las flautas en un hábil uso de la escala pentatónica en sol del modo dorio que las dos hermanas sugestionaron en su introspectiva lectura. Por el contrario, el uso de tonos enteros tuvo el cariz de misterio evocador de una tumba sin nombre, descrita por el descenso cromático de voces distantes. La apetencia de una noche propicia texturizó patrones de ostinato y reclamos d elfos sugestivos. Delicadeza para describir la danza con címbalos en ondulantes tresillos frente al misterio de la mujer egipcia, evocado en plausibles segundas aumentadas, con cierto aire lascivo. Especialmente sugestivo fue la gratitud de la lluvia mañanera, presentada en un obsesivo repiqueteo de semicorcheas que desapareció del ambiente con la postrera evocación de la melodía de la flauta de pan evocando el amanecer.

Siguió en el programa la Fantasía en fa menor para piano a cuatro manos, D 940 de Schubert, totalmente divergente en criterio armónico con la pieza anterior, pero no menos seductora en cuanto a incitación, aliento, melodismo quimérico y efusión. Muy cercana a la Wanderer, la partitura es diversa en la disparidad amena de sus armaduras. Las manos melódicas de Katia y la base armónica del bajo continuo de Marielle, lograron el sortilegio de una versión elegante, diáfana, sugestiva y sensorial. Un juego en el allegro inicial en la variación de las tonalidades en Fa en modo menor y mayor, hasta pasar al sostenido enlazando con el inicio acucioso del largo, con un paganiniano relato con patentizados dobles puntillos a los que siguió el inspirado y sugestivo segundo tema. El allegro subsiguiente fue obsesivo en los obsesivos cambios de armadura desde el Fa#m al ReM y Lam, triada que compone una imaginativa sugestión armónica. Schubert en el estado más creativo. Sigue el Obsesivo Fam en el final que modula a mayor en la fuga, concluida con un casi enigmatico DoM, de brillante sonoridad a la que las dos pianistas sacaron todo el provecho.

Sin duda como las hermanas significaron en una reciente entrevista, la versión de La consagración de la primavera para dos pianos, original del propio Stravinsky, es el descarnado y irascible esqueleto de la ulterior traducción para gran orquesta. La obra del músico ruso, pensada para ballet es una evocación de la intensidad de la naturaleza, de la plasmación de las runas de los ancestros. El más que abnegado, sacrificado trabajo de las dos pianistas es lo que finalmente permite que el resultado de sus versiones sea un compromiso libertario y franco de una espontaneidad alucinada. Esta percepción se materializaba en el extasío de lo territorial y lo ritual, con un dominio interpretativo, pasional, vehemente, arcano y misterioso a un tiempo. Momentos especialmente significativos fueron los de la bitonalidad de los Augures, los de la diversidad de pulsos, sincopados, el obsesivo

poliacorde de las Danzas de los adolescentes modulando de Mib7 a Fab, los compases de amalgama de la Abducción, las disonancias de las Rondas, caricaturizando el tono de LabM del fragmento. El prestisimo ostinato de la Danza de la tierra, los grados cromáticos descendentes de la Danza sagrada… No acabaríamos.

Excepcional.

https://www.codalario.com/hermanas-labecque/criticas/critica-recital-de-las-hermanas-labecque-en-la-sociedad-filarmonica-de-castellon_11035_5_34832_0_1_in.html

scherzo

Scherzo.es - 20/05/2021
by Rafael Ortega Basagoiti

MADRID / Las Labèque: ¡qué maravilla!

Madrid. Auditorio Nacional. Sala Sinfónica. Ibermúsica 20-21. 18-V-2021. Katia y Marielle Labèque, pianos. Obras de Ravel, Schubert y Bernstein.

Los conciertos para dúo de pianistas no son los más frecuentes, lo que es una lástima porque el repertorio del que disponen está lleno de bellezas. Cuando uno dispone de un dúo de lujo, como es el caso de Katia (Bayona, 1950) y Marielle (Bayona, 1952) Labèque, el interés de la velada está garantizado. Así que otro sobresaliente acierto de Ibermúsica el de cerrar esta minitemporada tan atípica y condicionada con un recital del que probablemente sea, en estos momentos, el dúo pianístico (estable, se entiende) estelar del momento. Dúo que, por otra parte, protagonizaba con la de ayer su sexta presencia en el ciclo, cuarta en formato recital (las otras dos tuvieron lugar con sendas orquestas comandadas por Semyon Bychkov, esposo de Marielle).

En efecto, las hermanas francesas llevan, como aquel que dice, toda la vida tocando juntas. Se ensamblan a las mil maravillas en todos los aspectos, no sólo en el absoluto entendimiento conceptual y ejecutante, sino, sobre todo, en el que es quizá más difícil y tal vez más importante, la fusión perfecta del colorido sonoro. Uno cierra los ojos y parece estar escuchando a un solo pianista, capaz por cierto de los matices más etéreos y sutiles, las más finas y exquisitas graduaciones dinámicas, el fraseo fluido y natural. El sonido es siempre redondo, lleno, de una gran belleza y de una anchísima amplitud, y las hermanas nos llevan enganchan de inmediato a concentrarnos en un pianismo de una belleza extraordinaria y de una intensidad expresiva que llama con magnética atracción a la concentración del oyente.

El programa, por demás, no tenía desperdicio. La encantadora, sencilla y bellísima evocación de los cinco números que componen Ma mère, l'oye de Ravel nos llegaron con una elegancia, una sutileza, una claridad y una ligereza simplemente excepcionales. El susurro inicial en la Pavana de la Bella Durmiente, el sonriente, alegre y contagioso desenfado del tercer número, Emperatriz de las Pagodas, son solo dos ejemplos de una interpretación raveliana de suprema categoría, presentada con un refinamiento sonoro verdaderamente extraordinario. Hermosura sin aparato alguno.

Siguió, en el escueto programa (apenas una hora de duración en total) otra de las piedras de toque del repertorio: la Fantasía D. 940 de Schubert. Música crepuscular, dolorosamente triste, apenas con algo más de energía en el episodio indicado allegro vivace, cuyos últimos once compases desvelan finalmente, en un fortissimo que se ha hecho esperar, el drama que en realidad pugna por salir desde el principio de la obra.

Partitura demoledora, que empieza a sacudir el ánimo del oyente desde su lamentoso inicio hasta su igualmente lamentoso, resignado desvanecer final.

Admirablemente captado por las Labèque, que contuvieron (lo que muchos otros no hacen) los fz a su justa medida, para que, cuando Schubert finalmente demanda esas dos "f", que aparecen con mucha menos frecuencia que las dos "p", el sonido tuviera la fuerza deseable y presentara el contraste buscado. Como hay que esperar en una buena interpretación schubertiana, ha de brillar el cantable, y lo hizo, en efecto, con elegancia y sensibilidad. Una interpretación tan sobrecogedora y emocionante como puede esperarse de una música que estremece de principio a fin.

El cambio final de la atmósfera vino de la mano del arreglo para dos pianos realizado por Irwin Kostal de varios números del West Side Story de Bernstein. Vaya por delante que el arreglo de Kostal (solicitado por Bernstein), orquestador junto a Sid Ramin, de la partitura original, es una obra maestra, y capta todo el colorido de la música pese a prescindir de tanto colorido instrumental como el que ofrece la orquestación original con una rica variedad de instrumentos de viento y una percusión que, timbales aparte, presenta tal despliegue que exige cuatro ejecutantes. Las hermanas Labèque ofrecieron aquí todo el espectro posible de sonoridades, sensibilidades y ritmos. Desde el seductor inicio de Something's coming, ese fragmento que motivó la bronca de Bernstein con Carreras en la grabación de DG, con el tenor aparentemente incapaz de coger correctamente el ritmo, hasta el energético swing de la Jet song, pasando por la jubilosa exaltación de America o el lirismo de María, las hermanas francesas pasaron de taladrar el ánimo con el drama schubertiano a entusiasmar a la audiencia con el brillante colorido y el contagioso impulso rítmico de la música de Bernstein.

El éxito fue, como cabía esperar tras lo ofrecido, extraordinario. Y al contrario que en los conciertos de Currentzis y el Trío Bax-Isserlis-Bell, sí hubo propinas: dos fragmentos de Les enfants terribles (en arreglo de Michael Riesman) enmarcando un último fragmento no interpretado antes del West Side Story: la melancólica evocación de Somewhere, cuya magia se elevó por encima del criminal del móvil, que, como es costumbre, eligió el momento más delicado para asestar su timbre homicida con la consabida saña.

Brillante concierto de clausura para esta temporada tan condicionada. Una maravilla.

https://scherzo.es/madrid-las-labeque-que-maravilla/

Ritmo.es

Ritmo.es 20/05/2021
por Germán García Tomás

Katia y Marielle Labèque: vigor y color

El internacionalmente aclamado dúo de piano a cuatro manos que forman las hermanas francesas Katia y Marielle Labèque ha visitado el ciclo de Ibermúsica para ofrecer un caleidoscopio de estilos musicales, todo un crescendo de variadas intensidades emocionales convocado por el impresionismo de Maurice Ravel, el pleno Romanticismo de Franz Schubert y los sones de musical americano de Leonard Bernstein. Una actuación marcada por la total compenetración y entendimiento entre dos artistas que llevan casi toda su vida tocando juntas y que constituyen un engranaje tan perfecto como el de un reloj suizo.

Ravel y el universo feérico de Ma Mère l'Oye inició el recital de las pianistas nacidas en Bayona, -como el de Colliure, mitad francesas, mitad vascas-, que revivieron de manera deliciosa las sonoridades cristalinas que atraviesan la suite de cinco números originalmente escrita para cuatro manos, y donde las Labèque nos adentraron, gracias a la pulsación diáfana y el toque delicado de ambas, dominando por entero los registros y resortes del instrumento a ambos lados del teclado, en toda la fantasmagoría que encierra esta pieza de inspiración infantil pero hecha para oídos adultos: las misteriosas armonías iniciales de la Pavana de la bella durmiente del bosque, las timbradísimas cascadas de color oriental de Laideronette, emperatriz de las pagodas o las sutilezas del ritmo valseado de La bella y la bestia. Pinceladas de radiante colorido en atención al más pequeño matiz tímbrico que desembocaron en un Jardín encantado cuyo majestuoso clímax fue llevado a un espectacular crescendo con la nota final sostenida por el pedal hasta hacer contener la respiración.

Tras el juego infantil de un adulto niño como Ravel llegó el cenit de la madurez romántica de Franz Schubert con su prodigiosa Fantasía para piano a cuatro manos en Fa menor D. 940, obra de compleja factura en el plano formal, pero que obtuvo una modélica planificación en las manos de Katia y Marielle Labèque. En honor a su título, asistimos aquí a pura fantasía improvisatoria, a un Schubert de ánimo contrastado entre sus diversas secciones dentro de una cuidadísima construcción del edificio pianístico. El gentil y a la vez melancólico tema que abre y cierra la composición fue delineado en toda su sencillez mozartiana, de nuevo con entera atención al aspecto tímbrico, manteniendo un ritmo reposado y sumamente equilibrado que no hacía presagiar las posteriores negruras, en las que se adentraron las hermanas con ánimo temperamental e impulsivo, episodio de impecable abordaje contrapuntístico, que ambas marcaron vivaz y saltarín y entre pasajes en staccato donde se aunaron la milimétrica bachiana y el ímpetu beethoveniano. Tras las caudalosas turbulencias, impactante llegó el rotundo silencio antes de retornar el apacible refrán de la Fantasía, que el compositor vienés reelabora en toda la parte final jugando con la tonalidad.

Pero las hermanas Labèque querían dejar la fiesta para el final, porque reservaban al auditorio otra suite, la del famoso musical West Side Story de Bernstein, esta vez en la versión para dos pianos debida a Irwin Kostal, autor de la orquestación original, un arreglo autorizado por el propio Lenny. Uno tiene en mente los celebérrimos hits como Maria, America, I feel pretty o Tonight en las versiones cantadas o en la orquestal incluida en las Danzas sinfónicas, pero las Labèque, frente a frente, exhibieron en ambos instrumentos toda la amalgama de timbres, colores y rítmicas de esta partitura magistral en un derroche de virtuosismo y musicalidad sin límites. Un deslumbrante despliegue el de ambas hermanas que como propinas regalaron al público Somewhere, otro tema del musical no incluido en la suite, así como un par de piezas de Philip Glass, el autor del último disco de ambas en Deutsche Grammophon, Les enfants terribles, un nuevo alarde de vigor rítmico entre ostinatos para cerrar una fabulosa velada de piano a dos bandas.

Germán García Tomás

https://www.ritmo.es/auditorio/critica-katia-y-marielle-labeque-vigor-y-color-por-german-garcia-tomas

El correo – 29 Febrero 2020

Elena Sierra

Katia, a la izquierda, junto a su hermana Marielle.

Katia Labèque | Pianista

«Nos sentimos bien con la música que amamos, y son muchas músicas»

Las hermanas vascofrancesas acuden al festival para interpretar piezas de Ravel, Stravinski y Poulenc

ELENA SIERRA
Sábado, 29 Febrero 2020, 4:00

Hace unos años se publicaba una biografía de las famosísimas hermanas Labèque, Katia y Marielle, esas dos virtuosas del piano que llevan tocando juntas como quien dice toda la vida. Esto no es una exageración, porque a Katia (1950) y a su hermana Marielle (1952), el estudio del instrumento las ha acompañado desde siempre y enseguida decidieron, al terminar su formación, dedicarse juntas a la música. Fue su madre, la italiana Alda Cecchi, su primera maestra.

Esas raíces maternas las han llevado a vivir en Italia, pese a llevar con orgullo el hecho de haber nacido en el País Vasco francés, en Bayona, ciudad que abandonaron siendo unas crías. Tanto les gustan sus raíces y tanto valoran que la cultura vasca haya permanecido, y evolucionado, a lo largo de los siglos pese a estar rodeada de gigantes, que hace un par de años publicaban un disco, 'Amoria', en el que realizaban un buen repaso a la historia de la música autóctona. Allí estaban composiciones de autores desde Johannes Anchieta (1462-1523) hasta Thierry Biscary (ex Kalakan, 1975), pasando por Bernardo Zala Galdeano, Balere Artxu Idiart, José Gonzalo Zulaika, Jesús Guridi, Alberto Iglesias, Gabriel Olaizola, Pablo Sarasate, Pierre Borcaderre, Harkaitz Martínez de San Vicente... y Maurice Ravel, claro. Ravel es uno de los compositores que van a interpretar en esta edición del festival; eso será el domingo a las 13.15, cuando sonará la versión original para piano a cuatro manos de 'Ma mère l'Oye', seguida de 'La consagración de la primavera' de Stravinski. El sábado a las 18.30, las hermanas actuarán con la Sinfónica de Bilbao dirigida por Erik Nielsen, con el Concierto para dos pianos y orquesta de Poulenc. Entre ensayos y viajes, responde a las preguntas Katia, la hermana mayor, a la que la segunda definía en aquella biografía como «dispuesta a asumir riesgos en la música, como en la vida». Marielle, vista por Katia, «es el fundamento de la música. No hay libertad sin su rigor y disciplina. Puedo volar y ella siempre me captura». Está claro que son dos personalidades complementarias, al piano y sin piano.

- A lo largo de su carrera musical, se han interesado por muchos estilos y épocas diferentes, del barroco al jazz, el rock y el flamenco. ¿Por qué es así, por qué no especializarse en un periodo concreto? ¿Qué les aporta esta idea de la música?

- «La specializzazione e' roba da insetti, l'uomo dovrebbe essere capace di fare qualunque cosa». Es una frase típica italiana, pero pienso que tenemos que ser capaces de hacer cosas diferentes. Nunca nos ha apetecido hacer siempre la misma cosa. Hay otros músicos que lo hacen, nosotras hemos elegido otro camino.

> «Hay músicos que siempre hacen lo mismo, nosotras hemos elegido otro camino»
> TRAYECTORIA

- ¿Se sienten más cómodas en algún estilo concreto? Como intérpretes, acoto.

- Nosotras nos sentimos bien con la música que amamos. Y son muchas.

- Como oyentes, ¿también escuchan de todo?

- Marielle escucha más música barroca y ópera, yo escucho más música rock, electrónica y también barroca. Hace años escuchaba mucha ópera...

- Participan en un festival dedicado, en esta edición, a París. Decir este nombre, en lo musical, ¿qué significa? ¿Qué dirían ustedes, qué les sugiere?

- París es siempre un lugar mágico. Tiene una historia increíble y, claro, puedes asociar muchas cosas a esta ciudad. Todos los grandes compositores del siglo XX estaban en esa época en París, junto a pintores, escultores, escritores, etcétera. Hubiéramos podido tocar también Philip Glass, ¡que hizo sus estudios en París con Nadia Boulanger!

- Dan dos conciertos en este Musika-Música. ¿Qué dirían de ambos o de las piezas que van a interpretar? ¿Qué puede esperar el público?

- El concierto de Poulenc es seguramente un concierto que representa muy bien el mundo de los dos pianos. Poulenc hizo muchas citas o de composiciones propias o de otros, de Stravinski, Ravel, Debussy, Mozart, Offenbach... Nos encanta siempre tocarlo y este recital es con el tema de los compositores que estaban en París juntos articulada porque no tienes la parte de las cuerdas que marca que la música es más suave. La versión para dos pianos es como ver un esqueleto. Stravinski escribió primero la versión para piano y después hizo la orquestación.

- En el primer concierto está programada 'Au Pays Basque: fête populare a Saint Jean de Luz' y en el segundo, 'Ma mère l'Oye', de Ravel. Ambos nos remiten al País Vasco francés, su lugar de origen. ¿Hay algo de vuelta a casa en interpretar este tipo de piezas?

-El País Vasco siempre lo llevamos en nuestros corazones. No necesitamos volver a casa para tenerlo presente en nuestra vida, incluso si vivimos en Roma no perdemos jamás nuestras raíces vascas.

> «Crear nuevo público es una manera diferente de dar energía a las salas»
> MUSIKA-MÚSICA

- Ustedes publicaron hace un par de años un trabajo, 'Amoria', precisamente sobre la historia de la música vasca. ¿Por qué decidieron hacerlo?

- Precisamente la razón fue para dar un homenaje a nuestro País Vasco querido y seguimos tocando, siempre, todo lo posible de música vasca en el mundo.

- La última pregunta. Volviendo al festival, ¿hasta qué punto creen que son importantes este tipo de iniciativas, que acercan la música clásica por el formato, la variedad y los precios, para crear nuevos públicos?

- Muy importantes. Crear nuevo público es una manera de dar una energía diferente a la música clásica y a las salas. Como te decía, la gente puede amar esta música de manera muy diferente. Y está bien llevar a

Prensa Teatro Colon, Octubre 2019

Sala Teatro Colón, martes 29, Ciclo Colón Contemporáneo

“Precisión y gracia supremas”

Las hermanas francesas Katia y Marielle Labèque se presentaron en el Colón Contemporáneo con un llamado programa “minimalista” (“Minimalist Dream House”), un modo de denominar a una corriente de la música norteamericana ...La corriente es característicamente norteamericana, aunque el programa tuvo como principal foco de interés el estreno continental de un músico británico, Thom Yorke (el líder de Radiohead): *Don’t Fear the Light*, para dos pianos, electrónica y sintetizador.

La obra de Yorke, que abrió la segunda mitad del concierto, está dividida en tres partes y presenta, en principio, dos aspectos relevantes: el interés de los materiales armónico-melódicos, que se desarrollan sobre una antiquísima matriz que podría rastrearse hasta John Dowland (1563-1626), y la calidad de la “orquestación” pianística; la primera parte revela una superposición de planos muy sutil; la segunda tiene forma de preguntas y respuestas entre un instrumento y otro; en la tercera se agrega un sintetizador que proyecta sonidos casi organísticos en el registro medio-grave a la manera de unos pedales armónicos.

Katia y Marielle Labéque, a cuatro manos, en uno de los momentos de su primera presentación en el Teatro Colón. (Foto: Prensa Teatro Colón /Arnaldo Colombaroli)

De cualquier modo, *Don’t Fear the Light*, fue lo más atractivo del concierto junto con El Chan (2018), la pieza de Bryce Dessner presentada en la apertura del programa (Dessner es popularmente conocido como guitarrista de la banda The National). El título de la pieza remite a un ser de la mitología mexicana, un monstruo de la laguna o, más precisamente, del Charco del Ingenio que se abre entre los cañones de

San Miguel de Allende, en Guanajuato. La pieza tiene también sus resonancias misteriosas e inquietantes, especialmente en el cuarto de sus siete movimientos, Ballade d'Allende. Es una obra cambiante. Por momentos los dos pianos se transforman en un gran instrumento reverberante; en otros la oposición toma la forma de un duelo virtuosista que las hermanas Labèque desarrollan con precisión y gracia supremas.

Si toda ejecución es un hecho performático, difícilmente haya algo más visualmente performático que un dúo de pianos; en principio, por la sola y prometedora imagen de dos pianos enfrentados ; y a esa primera imagen especular en este caso se suma una segunda, la de las dos hermanas, además de todo especialmente agraciadas.

Katia y Marielle Labéque, ovacionadas tras un concierto con varios puntos descollantes, en el Teatro Colón, el 29 de octubre de 2019. (Foto: Prensa Teatro Colón /Arnaldo Colombaroli)

El compositor y guitarrista David Chalmin se sumó al dúo en su pieza Distant Places; una composición para dos pianos, guitarra eléctrica y electrónica en la que a pesar de las distancias sugeridas por el título todo corre por la misma banda, casi como una composición por triplicado. El programa se completó con tres piezas de Glass: dos para piano solo (Estudio N° 18 y The Poet Acts, sobre una misma secuencia armónico-melódica) y otra para dos pianos (Four Movements For Two Pianos), todo

escrito en calculadísimas dosis de easy listening y virtuosismo instrumental.

LA NACION

Las hermanas Labèque estrenan en el Colón una pieza de Thom Yorke

Alejandro Lingenti - 9 de octubre de 2019 • 13:45

Los fans acérrimos de **Thom Yorke** deben prestar atención a esta noticia: esta noche se estrena en Argentina *Don't Fear The Light*, la primera pieza clásica compuesta por el líder de Radiohead. Será puntualmente a las 20 en la sala principal del Teatro Colón, con la interpretación de dos prestigiosas pianistas francesas, las hermanas **Katia y Marielle Labèque**, que completarán el repertorio de esa velada con obras de otros tres grandes autores contemporáneos: Philip Glass, Bryce Dessner y DD Chalmin.

Famosas internacionalmente por la energía y la asombrosa sincronización de sus duetos, las hermanas Labèque editaron en 2013 *Minimalist Dream House*, un álbum doble destinado a celebrar las obras de los pioneros de la música minimalista y sus sucesores. Pero a lo largo de su extensa carrera también han abordado una gran variedad de estilos: música barroca, clásica, romántica, impresionista y contemporánea; rock, jazz y electrónica. Colaboraron con compositores como Pierre Boulez, György Ligeti, Olivier Messiaen y Luciano Berio. La oportunidad para verlas en acción se extiende al jueves 31, cuando interpretarán, como solistas invitadas de la OFBA, el concierto para dos pianos y orquesta de Francis Poulenc, con dirección del maestro mexicano Enrique Diemecke.

La pieza escrita por Yorke fue un encargo especial de la Philharmonie de París, el Auditorium-Orchestre National de Lyon, el Barbican Centre de Londres y la Elbphilharmonie de Hamburgo para las pianistas francesas. El popular músico británico venía de cosechar elogios por el trabajo que hizo para la banda sonora de la discutida remake de Suspiria (Darío Argento, 1977) que estrenó el año pasado el italiano Luca Guadagnino.

El estadounidense **Philip Glass** es uno de los pioneros del minimalismo y alcanzó fama mundial con la banda sonora de Koyaanisqatsi (1982), un notable film experimental producido por Francis Ford Coppola. Bryce Desssner se hizo conocido como guitarrista de The National, grupo de rock alternativo de Cincinatti, pero también viene trabajando hace años en el terreno de la música contemporánea. Y DD Chalmin es un compositor, productor y multiinstrumentista francés que colaboró con estrellas como Madonna y Rufus Wainwright.

El desembarco de las hermanas Labèque se produce en el marco del programa Colón Contemporáneo. "Queríamos armar un repertorio que funcionara como homenaje a Philip Glass, uno de los más grandes compositores estadounidenses. De algún modo, artistas como Thom Yorke, Bryce Dessner y DD Chalmin representan una continuación del movimiento minimalista que Glass comenzó con Steve Reich y Terry Riley en los años

60", explica Katia, quien considera al minimalismo como una de las últimas revoluciones importantes en el mundo de la música clásica.

"Repentinamente, estos artistas renunciaron al lenguaje de música contemporánea que venía de la Escuela de Darmstadt para volver a las raíces del ritmo y la melodía -apunta-. Fue un gran riesgo en ese momento, realmente tuvieron un gran coraje. Nosotras mismas hemos tocado muchísima música contemporánea: Messiaen, Boulez, Ligeti, Berio... Pero también tenemos un lugar en nuestros corazones para el minimalismo".

Criadas en en un ambiente en el que la música tenía un valor muy especial, las hermanas Labèque atesoran grandes recuerdos de su época de formación. "El primer contacto con la música que me conmovió fue en casa, cuando mi madre tocó en el piano 'Fantaisire Impromptu' de Chopin. Fue mágico", revela Katia. Unos años más tarde, ella y Marielle ingresaron al Conservatorio de París, se graduaron como pianistas solistas y muy pronto decidieron explorar el repertorio de dúo. Empezaron con Les Visions de l'Amen, de Messiaen. "La dificultad es muy grande porque primero tenés que dominar tu instrumento, pero también necesitás aprender a respirar de a dos. Con mucha frecuencia, los dúos de piano son muy esquemáticos, muy rígidos. Se nota el temor a no sonar coordinado", resalta Katia. En su opinión, tanto la técnica como la intuición juegan un rol importante para el buen desempeño de un pianista: "No podés tener técnica sin intuición, y tampoco podés tener intuición si no tenés la técnica necesaria para expresarla", sintetiza.

De la música argentina, Katia dice conocer "muchos músicos asombrosos, tanto populares como clásicos: Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Osvaldo Golijov. O Gonzalo Grau, quien hizo un arreglo fantástico de *La Pasión según San Marcos* de Golijov que saldrá el año que viene en un CD de la London Symphony Orchestra dirigida por Simon Rattle. Es una obra para dos pianos, dos percusionistas y orquesta. Ojalá algún día podamos presentarla en Buenos Aires. Y Argentina es también un país con pianistas maravillosos, como Martha Argerich y Silas Bassa, un artista joven que además es un gran compositor".

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/las-hermanas-labque-estrenan-colon-pieza-thom-nid2301777

Katia y Marielle Labèque en el Colón: una potente interpretación de una obra escrita a su medida

Las pianistas brindaron una lucida lectura de Francis Poulenc junto a la OFBA

Francis Poulenc siempre fue un hombre de contrastes. "Mi obra es la yuxtaposición de lo profano con lo sagrado", declaró en alguna oportunidad.

En su concierto para dos pianos y orquesta fue donde tal vez jugó con más libertad con los contrarios, y también con la convivencia de citas estilísticas de diferentes compositores: desde Mozart hasta Stravinski, pasando por Debussy y Ravel.

El concierto parece escrito especialmente para las hermanas francesas Katia y Marielle Labèque, capaces de articular con la mayor gracia el deslizamiento entre la rusticidad y la exquisitez que propone el compositor francés Francis Poulenc. Ambas se presentaron nuevamente en el escenario del Teatro Colón; una, vestida de negro, y la otra de blanco, como las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias de la filosofía oriental. El yin y el yan. Una, apolínea; y la otra, dionisiaca. Cada una tan virtuosa como la otra, juntas desprenden una energía vibrante.

Las pianistas realizaron una potente actuación de la obra, en total empatía con la alegría chispeante y el espíritu de libertad de Poulenc.

Katia y Marielle Labèque replicaron en su "puesta en escena" los contrastes que plantea la obra de Poulenc. (Foto: Prensa Teatro Colón /Arnaldo Colombaroli)

Aunque la orquesta bajo la dirección de Enrique Diemecke imprimió un espíritu más sosegado con respecto al impulso rítmico de las solistas,

la articulación vital del primer movimiento, con el juego de temas y motivos inquietos, no se diluyó. Las pianistas tocaron como un organismo en el episodio de serenidad translúcida, también dentro del primer movimiento, que se escuchó con un colorido deslumbrante. La textura y color orquestal fue más definido en este episodio, y también en el mozartiano movimiento central, donde la sinergia entre las hermanas fue preciosa.

Los rasgos humorísticos y alegres del comienzo volvieron en el movimiento final. Los cambios de humor y sonoridad de las solistas le dieron al cierre una efervescencia especial.

El dúo de pianistas arrancó las ovaciones del público y las agradeció con un bis. (Foto: Prensa Teatro Colón /Arnaldo Colombaroli)

Las hermanas agradecieron las ovaciones con un bis, una encantadora versión de El Jardín encantado, último número de Mi madre la oca, de Maurice Ravel.

Tiempo de Música
Un espacio para compartir información, debates y opinión sobre Música

Máximo impacto

Cuando uno asiste a un concierto de **Katia y Marielle Labèque** es una experiencia bien particular. Ya sea junto a una orquesta sinfónica o en un recital solista, se tiene la sensación que su interpretación, sea la obra que sea, posee un magnetismo sonoro y visual fascinante. Uno en una primera impresión las ve físicamente casi idénticas, pero en los mínimos detalles puede encontrar las diferencias: **Katia** es más extrovertida en su toque, **Marielle** es más contenida. El cruce de miradas entre las hermanas, mientras tocan, es mínimo, pero fundamental para generar una unión musical perfecta.

Esa idea de mínimas diferencias que generan un máximo impacto está también en la música minimalista, estética surgida en la década de 1960 en los Estados Unidos, inspirada en el movimiento plástico de la época. "Hay claros paralelos entre las notas lineales cuasi geométricas y predecibles de Philip Glass y Steve Reich con las líneas geométricas claras y las simples ilusiones ópticas de Frank Stella o Sol LeWitt", escribe el estudioso **Kyle Gann**.

La repetición y las grandes dimensiones temporales son las características más estereotipadas de esa estética musical, sobre todo de las primeras obras compuestas por **Terry Riley**, **La Monte Young** o **Philip Glass**. Para aprehender más el fenómeno de esa música uno debería agregar otras características: armonía estática —la mayoría de la música minimalista tiende a quedarse en un acorde o moverse de un lado para otro entre un repertorio de acordes—, proceso aditivo —las obras minimalistas tienden a comenzar con un patrón básico repetido y se va alargando sumándole notas, medidas o frases, o ralentando patrones existentes—, ritmo regular, influencia de culturas no occidentales —un componente universal del minimalismo, por su afinidad con la repetición y estatismo armónico—, estructura audible —su estructura está directamente en la superficie, sin secretos y es perfectamente escuchada—, e instrumentación estática —el concepto de "todos tocando al mismo tiempo" a la manera ritual, en contra del paradigma clásico europeo de timbres destacados, unos sobre otros—. Con ese espíritu casi ritual, los dos pianos de **Katia y Marielle Labèque** abordarán su recital solista en la Sala Principal del **Teatro Colón** este martes 29 de octubre a las 20.00 en el marco del ciclo Colón Contemporáneo.

http://www.tiempodemusica.com.ar/noticia/noticia.ver.php?idpost=1920&idpagina=50

Crítica de música

Piano al cuadrado

Mario Córdova

No son abundantes los repertorios originales para piano a cuatro manos o para dos pianos, estando poblados por arreglos de piezas orquestales o por la concepción inicial de obras que luego, tras acertadas cirugías, han pasado al ámbito sinfónico. Por lo mismo, tampoco abundan los dúos de pianistas que en forma estable aborden esta curiosa faceta de la literatura musical.

Hace décadas desde Francia surgió ese gran dúo que faltaba, conformado por las hermanas Katia y Marielle Labèque. Ellas, de regia figura y con una intensa actividad discográfica muy mediática, se encargaron de llevar esos repertorios a la primera línea con magníficas interpretaciones. La fama las ha acompañado desde siempre.

La secuencia de conciertos internacionales que desarrolla CorpArtes este mes presentó a estas hermanas pianistas en un concierto inédito en nuestro medio, al que se dio cuerpo sólo con obras sigloveinteras.

CORPARTES

La primera parte tuvo obras originales, partiendo con "Ma mère l'Oye" de Ravel (piano a 4 manos), una suite bastante plana y calma en que las Labèque sólo calentaron motores. La contundencia no tardó en llegar y vino el estallido total, con los "Cuatro Movimientos para dos pianos" de Philip Glass, compositor de nuestro tiempo cuyo minimalismo musical –a veces llevado a límites exagerados- conquista amores y odios. Esta vez sólo atrajo admiración, pues ese estilo repetitivo tan propio de Glass se despliega en forma más medida, amistosa y, por qué no decirlo, espectacular. En ellas las hermanas se entregaron por entero en piezas electrizantes por su punzante fuerza rítmica, donde su creador también da cabida a lo melódico. El público, atrapado e incluso algo hipnotizado por esta música fenomenal, no se contuvo ante la inesperada sorpresa y ovacionó a las intérpretes.

La segunda parte la ocupó el extenso arreglo para dos pianos, autorizado por su creador, de "West Side Story" de Leonard Bernstein. Llegó aquí la música más conocida por la enfervorizada audiencia, que siguió y rememoró "Tonight", "María", "América", "I feel pretty", el frenético "Mambo" y otras tantas partes. Katia y Marielle Labèque quedaron como reinas de una interpretación distendida, pero magistral, muy bien apoyada por un par de percusionistas que también hicieron de las suyas.

Todos los aplausos, muchos con el público de pie, se quedaron cortos para premiar una jornada formidable que tal vez sea irrepetible.

▶ Katia y Marielle Labèque nacieron en la Costa Vasca francesa y tienen dos años de diferencia.

Katia y Marielle Labèque, hermanas y socias en la música

El célebre dúo de pianistas francesas ha hecho de sus diferencias dentro y fuera del escenario la clave de su éxito. El 17 de octubre presentan en CorpArtes un repertorio con obras de Ravel, Philip Glass y Bernstein.

Por ***Denisse Espinoza A.***

Marielle Labèque (1952) tenía cinco años cuando decidió que quería ser pianista como su hermana Katia (1950), entonces de siete. Fue así que desde pequeñas comenzaron a educarse juntas, entraron al conservatorio en París apoyadas por su madre también pianista y no se separaron más. Cincuenta años después de su debut se alzan como el dúo de pianistas más célebre en la escena internacional, deslumbrando por su glamour y virtuosismo y por la capacidad que tienen de mezclar en sus repertorios obras de clásicos universales con jóvenes compositores.

Sobre el escenario, las hermanas Labèque juegan con sus personalidades: sentadas una frente a otra, cada una en su piano, parecen como si se reflejaran en un espejo levemente distinto. Ambas de contextura delgada y largos cabellos rizados, Katia, la mayor, es la extrovertida, la que que parece vibrar frente a las teclas y la que ha explorado más el intercambio con la música electrónica y el rock. Marielle, en cambio, es más tímida y tiene una postura más concentrada en escena, además prefiere la música barroca.

Todo ello es parte de la exitosa sociedad que han construido basada en el equilibrio de sus carácteres. "Es porque somos tan diferentes que hemos estado tanto tiempo juntas, porque nos complementamos. Somos igual que una pareja que tiene un niño y que discute cómo educarlo, nuestro niño es la música", afirma Marielle Labèque a **La Tercera**, al teléfono desde París, semanas antes de que inicien su primera gira por Sudamérica donde la primera parada es Santiago.

El 17 de octubre, a las 20 horas, se presentan en CorpArtes con un repertorio que incluye algunas de sus interpretaciones más reconocidas: *Ma mère l'Oye* de Maurice Ravel, su versión para cuatro manos que las Labèque vienen interpretando desde que eran adolescentes; *Cuatro movimientos para dos pianos* de Philip Glass, con quien han trabado un cercana amistad y la obra para el musical de Broadway de 1957 *West Side Story* de Leonard Bernstein, con arreglos para dos pianos y percusión de Irwin Kostal, especialmente hecho para ellas. Los percusionistas serán Gonzalo Grau y Raphaël Séguinier.

En un perfecto español, debido a que nacieron en la Costa Vasca francesa, las hermanas Labèque comentan su trayectoria y sus proyectos actuales y futuros.

¿Qué les parece venir a Chile? ¿Sabían algo del país?

Marielle (M): Estamos muy entusiasmadas porque siempre es emocionante tocar en un sitio por primera vez, además como hablamos español nos gusta poder practicarlo. Es una pena que estemos tan poco tiempo, pero esperamos que vuelvan a invitarnos, quizás con orquesta, porque así podríamos estar más días. De Chile nos encanta escuchar la música de Claudio Arrau que ¡es un ícono en todo el mundo! Mi marido es director de orquesta, Semyon Bychkov, hizo conciertos con él al final de su vida y fue fantástico. A él también le gusta mucho Arrau, fue un gran pianista y una persona increíble.

CONCIERTO

KATIA Y MARIELLE LABEQUE
Jueves 17 de octubre a las 20 horas. En CorpArtes (Rosario Norte 660, nivel -2, Las Condes / Metro Manquehue) Entradas $14.400-$72.000. Ensayo gratuito, mismo día a las 11 horas. Inscripciones en mediacion@corpartes.clmedia .

Se dice que Katia y usted tienen distintas personalidades, ¿Cómo se refleja eso en el escenario?

M: Es cierto que tenemos distintos roles, mi hermana siempre tiene un juego más libre mientras que yo soy la que sostengo la partitura, porque prefiero interpretar la bases, es lo que me gusta. Si las dos fuéramos igual de libres, la cosa no funcionaría. Pero para nosotras es algo muy natural, nunca hemos tenido un problema en decidir quién toca el primer o segundo piano.

Melodías de ayer y hoy

A fines de los 60, las hermanas Labèque estaban terminando sus estudios y buscaban con afán repertorios para dos pianos. Un profesor les recomendó una pieza del compositor contemporáneo Olivier Messiaen, quien hacía clases en la misma escuela y que al escucharlas no dudó en grabarlas y hacer él mismo de director artístico del álbum. Eso sí, su salto al estrellato fue en 1980, con su versión contemporánea de *Rhapsody in Blue* de George Gershwin que se convirtió en uno de los primeros discos de oro en la música clásica.

En su carrera, las Labèque han trabajado con compositores como Lucio Berio, Pierre Boulez, Thomas Adès y Bryce Dessner. Estrenaron una nueva obra de Philip Glass con la Filarmónica de Los Angeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel y en 2020 harán un estreno mundial en el Lincoln Center de una obra de Nico Muhly. En abril pasado, en tanto, se presentaron junto a Thom Yorke en la Filarmónica de París.

¿Cómo fue trabajar con Thom Yorke y como es trabajar con música electrónica?

Katia: Hace años que nos conocimos gracias al cineasta Paul Thomas Anderson y nos hicimos muy amigos. Un días le pedimos que compusiera algo para nosotras, pero el tema es que él no sabe escribir música y nunca ha querido aprender porque siente que puede perder ese instinto natural que tiene. Entonces él nos mandó los archivos de sonido y mi pareja, el compositor David Chalmin, transcribió todo a partituras. Fue magnífico. Nos gusta mucho la música de nuestra época y parece que hoy es imposible hacer nueva música sin la electrónica. Me interesa toda la música que pueda añadir una ventana a nuestro paisaje.

¿Han pensado alguna vez dedicarse a enseñar?

K: ¡Oh no! No tenemos tiempo para eso. Tenemos un fundación desde 2005 porque queríamos ayudar a músicos más experimentales y que no tienen apoyo para hacer cosas creativas y cada año intentamos apoyar un proyecto; todo el dinero sale de nosotras. Pero nunca hemos pensado en enseñar y yo personalmente jamás me he sentido como un profesor, sino siempre como una alumna, tengo mucho que aprender aún. Para enseñar necesitas una devoción hacia los alumnos, y con Marielle estamos concentradas en hacer conciertos. Tocamos todo el tiempo música clásica y música barroca con instrumentos antiguos, también colaboraciones contemporaneas. El día tendría que tener más de 24 horas para hacer todo lo que queremos. ●

Teatro Colon, Octubre 2019, entrevista.

1 - Katia Labèque.
©Stefania Paparelli.

2 - Marielle Labèque.
©Stefania Paparelli.

Philip Glass trabajó con Nadia Boulanger, Bryce Dessner está muy cerca armónicamente de Debussy, David Chalmin representa a la joven generación de compositores franceses que mezclan diferentes estilos en la música y Thom Yorke es también uno de los músicos más importantes de nuestro tiempo".
"La idea era mezclar compositores como Philip Glass, que comenzó ese movimiento, con compositores de la nueva generación –continúan explicando–. Philip Glass, en ese caso, es el punto de referencia y la idea era mezclarse con compositores que tienen una formación diferente pero que representan la modernidad de hoy en su enfoque de la música". *Minimalist Dream House* es un proyecto que las hermanas Labèque emprendieron en 2013, editando una impactante grabación con obras canónicas del minimalismo musical más otras derivadas de esa estética, y se fue expandiendo año tras año, incorporando nuevas obras.

¿Cómo surgió ese proyecto?
La idea era comenzar con los compositores que iniciaron este movimiento (Terry Riley, Steve Reich, Philip Glass, Michael Nyman) y ahora presentar a la generación joven que siguió esos pasos sin ser "minimalista" pero que fue influenciada por esos maestros.

¿Cómo nació la posibilidad, en ese marco, de que Thom Yhorke de Radiohead escribiera una pieza para ustedes?
Amamos su música desde hace mucho tiempo, y somos amigos desde hace varios años. Fue un sueño poder interpretar su música. Al principio pensó que sería difícil porque nunca quiso leer o escribir música de manera convencional, pero David Chalmin propuso transcribir los sonidos que él enviara. Así pudo componer su música de la misma forma que lo hace para sus proyectos y para Radiohead, y David la transcribió con la escritura normal para dos pianos en una partitura. Así, el programa de su recital solista estará integrado por los estrenos sudamericanos de *Don't Fear the Light* de Yorke y de *Distant Places* para dos pianos y electrónica de Chalmin, el estreno argentino de *El Chan* de Dessner y tres obras de Philip Glass: el *Estudio para piano N° 18, "The Poet Acts"*, de la música para la película *Las horas*, y los bellísimos *Cuatro movimientos para dos pianos*. El compositor estadounidense se quedó tan fascinado con la interpretación que realizaron las Labèque de esa obra en el disco de 2013, que las quiso conocer y les compuso un *Doble concierto para piano y orquesta*.

¿Podrían describir cómo abordan una obra? ¿Cómo definen las voces?
Cada compositor tiene su propio idioma, estilo, y el siglo que vivió también refleja mucho sobre su escritura. Crecimos con mucha música romántica del siglo XIX porque esa era la forma en que nos enseñaron en el Conservatorio de París, pero cuando salimos de allí intentamos estar lo más cerca posible de compositores como Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Luciano Berio, Ligeti... ya esa era la forma más fácil de saber qué hacer. Luego, cuando descubrimos el camino de la música barroca, encargamos la construcción de dos [fortepiano] Silbermann y comenzamos a trabajar muy duro con músicos como Reinhard Goebel o Giovanni Antonini, y cambiaron por completo el concepto de lo que nos enseñaron. Fue realmente una ayuda increíble trabajar con ellos. Todavía lo hacemos y siempre es una alegría.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?
Continuamos el proyecto de *Don't Fear the Light* para dos pianos y dos guitarras, que es solo con compositores de la nueva generación. Estamos tocando mucho el concierto que Bryce Dessner escribió para nosotros y estamos esperando que Nico Muhly escriba un concierto que estrenaremos con la Filarmónica de Nueva York y Jaap van Zweden el próximo junio. También estamos trabajando en un proyecto con la cantante Barbara Hannigan y la directora de escena Netia Jones, y el año próximo esperamos una gira con la Orquesta Filarmónica Checa y Semyon Bychkov.

HERMANAS KATIA Y MARIELLE LABÈQUE

Contemporáneo
Octubre 29 - 20 hs.
OFBA Abono 16
Octubre 31 - 20 hs.

EL PAÍS

Madrid 16 NOV 2016 - 17:06 CET

Intensa dualidad

Se publica la biografía y el nuevo disco de las hermanas pianistas Katia y Marielle Labèque, que actúan este martes en Ibermúsica

Las hermanas pianistas Marielle y Katia Labèque sentadas al piano. (UMBERTO NICOLETTI)

La francesa Katia Labèque (Bayona, 1950) y su hermana Marielle (Bayona, 1952) forman desde hace cuatro décadas el dúo de pianistas más famoso del mundo. Se iniciaron grabando con Olivier Messiaen en 1969 y, once años después, consiguieron el primer disco de oro de clásica en Francia por su grabación de Rhapsody in Blue. Su repertorio es inmenso. Desde Mozart hasta Glass, pasando por Rajmáninov, Bartók y Poulenc, entre otros. Y han frecuentado también el jazz, el flamenco, el folclore vasco o la electrónica. Una intensa vida musical a cuatro manos que acaba de ser objeto del último libro de Renaud Machart, crítico y periodista de Le Monde, en Buchet/Chastel. Cuatro manos en dos personalidades completamente diferentes. Las hermanas Labèque esbozan al final del libro sus retratos cruzados: “[Katia] siempre está dispuesta a asumir riesgos en la música, como en la vida”, afirma Marielle de su hermana mayor. “[Marielle] es el fundamento de la música. No hay libertad sin su rigor y disciplina. Puedo volar y ella siempre me captura”, reconoce Katia de su hermana menor.

Las aparentemente divergentes hermanas Labèque actúan hoy en el Auditorio Nacional con tres composiciones a cuatro manos o dos pianos de Debussy, Ravel y Stravinski. “La clave de nuestro dúo reside en la formación que recibimos como solistas”, reconoce Katia a EL PAÍS por teléfono desde el palacio que comparte en Roma con su hermana y sus respectivas parejas, el productor y compositor David Chalmin y el director de orquesta Semyón Bychkov. Las Labèque descubrieron que eran musicalmente complementarias tras graduarse en 1968. “En la vida, como en la música, lo más importante es la

independencia tanto en una pareja como en un dúo. Ninguno domina sobre el otro sino que lo ayuda y estimula", añade la pianista francesa.

El reto para ellas ha sido construir un repertorio para dos pianos que era prácticamente inexistente. "Teníamos un concierto de Mozart, pero ninguno de Beethoven o Chopin. Con el tiempo hemos tocado prácticamente toda la música original de los siglos XIX y XX, pero también arreglos y encargos de nuevas composiciones. Hemos crecido inventando repertorios con mucha libertad", recuerda. Acaban de participar en el proyecto Love Stories, donde tocan una versión instrumental de West Side Story junto a una composición de Chalmin que incluye una coreografía de siete bailarines de breakdance, guitarra eléctrica, electrónica y batería. Y preparan nuevos proyectos de música vasca con Kalakan y el contratenor Carlos Mena, pero también una gira mundial con Bychkov tocando el Concierto para dos pianos de Max Bruch. Tampoco han evitado los fortepianos de época que les ha permitido tocar de otra manera el referido concierto de Mozart o retrotraer su repertorio hasta Bach.

Las inquietas Labèque publican también esta semana un nuevo disco en Deutsche Grammophon. "Tenemos una alianza ideal, pues se nos permite grabar en nuestro estudio de Roma con Chalmin, nuestro productor, y después ellos se hacen cargo del diseño y la distribución", informa. El nuevo CD, titulado Invocations, incluye precisamente las mismas obras que se escucharán hoy en Ibermúsica. "Hemos elegido dos composiciones centradas en plegarias paganas como La consagración de la primavera, de Stravinski, en la versión original del compositor para dos pianos, y Seis epígrafes antiguos, de Debussy, para piano a cuatro manos", aclara. Oponen el carácter violento del ruso frente al evocador del francés. "La consagración, de Stravinski, es francamente interesante para dos pianos, pues resulta mucho más clara que la orquestal, aunque no menos intensa; todavía hoy causa un shock entre el público", opina. El programa del concierto se completa con la Rapsodia española, de Ravel, también original para dos pianos. "Ravel está vinculado como nosotras con el País Vasco francés. Crecimos escuchando su música, pues nuestra madre había sido discípula de su gran amiga Marguerite Long", rememora.

Con el País Vasco francés y con España. Las Labèque mantienen una estrecha relación con nuestro país desde hace años. Queda patente en el origen del documental The Labèque Way de Félix Cábez (El Deseo, 2012), pero también en el referido libro de Machart. El crítico de Le Monde, que siempre las había atacado con dureza en sus artículos, cambió bruscamente de opinión en 2004 tras escucharlas tocar Debussy y Stravinski en la Quincena Musical de San Sebastián. "Machart nos hizo mucho daño con sus críticas en el pasado, pero después publicó la reseña más bella que hemos recibido. Nos pareció, por tanto, la persona ideal para escribir nuestra biografía", termina.

PABLO L. RODRÍGUEZ

39 HERMANAS LABÈQUE. Las pianistas repasan su carrera tras cuatro décadas tocando juntas

32 MADRID. Los okupas rompen con Carmena y convocan movilizaciones

EL MUNDO

HERMANAS LABÈQUE

«NUESTRA RELACIÓN ES MISTERIOSA Y BELLA»

Tras 40 años tocando juntas, repasan su carrera para EL MUNDO. Ahora se publica su primer libro biográfico y la última gran obra pendiente, 'La consagración de la primavera', que interpretan hoy en Madrid dentro de la programación de Ibermúsica

POR **DARÍO PRIETO**

PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMGES

Katia (Bayona, 1950) es locuaz y expansiva, mientras que Marielle (Bayona, 1952) es más introvertida. Pero cuando tocan juntas no se sabe dónde empieza una y dónde acaba la otra. Igual que dos pianos de cola que, colocados juntos, encajan perfectamente. Las hermanas Labèque representan, en un mundo tan estandarizado como es el de los recitales de piano, la fascinación y la extrañeza de la relación musical a dos. Un ritual que se lleva produciendo desde hace más de 40 años y que se repetirá este martes en el Auditorio Nacional, en un concierto dentro del programa de Ibermúsica. Un recital ligado a la grabación del último disco de las hermanas para el prestigioso sello Deustsche Grammophon, *Invocations*, que gira en torno a *La consagración de la primavera*, de Stravinsky, pieza a la que las Labèque añaden en directo los *Seis epígrafes antiguos* de Debussy y la *Rapsodia española para dos pianos*, de Ravel.

Como explica Katia, este repertorio tiene en común el tema del paganismo. «*La consagración de la primavera* es una obra violenta y cruel, difícil, pero que habla también de una fiesta en torno a un sacrificio humano. Algo que nos parece terrible hoy, pero que en un momento de la historia de la humanidad llegó a ser algo real, que congregaba a la gente». Frente a ello, los *epígrafes* de Debussy «son casi lo contrario, una emoción completamente diferente, muy silenciosa sobre una cosa que sacas dentro de ti para grabarla en la piedra, para siempre». Un juego de opuestos en torno a lo pagano que se traduce igualmente «en las estructuras diferentes y en las distintas técnicas pianísticas: los *epígrafes* de Debussy pueden parecer muy fáciles pero resultan muy difíciles en el control del sonido, por lo delicado». Para terminar, la rapsodia *raveliana* completa la panorámica de un periodo musical único, el de aquel París anterior a la Primera Guerra Mundial, sin salirse del tema de las invocaciones.

«*La consagración*... era la gran obra que nos faltaba por grabar», afirman las Labèque. Y en el proceso de preparación, que les ha llevado dos años en su propio estudio, han reflexionado sobre muchos aspectos que evoca la revolucionaria pieza de Stravinsky: «Te hace pensar sobre nuestra propia evolución como seres humanos: dónde vamos, qué hemos aprendido después de todo este tiempo y de tantos contactos con otras culturas y en qué punto nos encontramos actualmente. Siempre es una interrogación».

Para Katia, hay otro aspecto de la historia que cuenta la pieza de Stravinsky que la acerca definitivamente a la actualidad. «Nos parece increíble que se hiciesen sacrificios humanos y que esto sucediese no hace tanto tiempo», asegura. «Pero hoy en día se hacen cosas todavía mucho más crueles con gente inocente. No sé si estamos en un periodo más o menos civilizado que entonces. Hay muchos aspectos en los que hemos progresado, pero en otros la barbarie es siempre la misma». Y es que «hay temas que siempre serán de hoy, como el de *Romeo y Julieta*, la masacre entre dos bandos por luchas de poder, que seguirán ahí por muchos siglos que pasen. En el caso de estos sacrificios, los antiguos pensaban que tenían que llevarlos a cabo para que llegase la primavera. No sabían que iba a llegar de todas formas y esa falta de conocimiento es la misma que vemos en muchos actos terroristas».

Katia (a la izqda.) y Marielle Labèque, durante una actuación en París en 1971. GETTY IMAGES

KATIA: «YO SÉ CASI MEJOR QUE ELLA LO QUE PUEDE LOGRAR, LO MEJOR QUE LE PUEDE DAR A LA PARTITURA»

MARIELLE: «EL DESEO DE ESTAR JUNTAS ES LO IMPORTANTE. SIN ÉL NO PODEMOS HACER NADA, ES LO QUE MÁS NOS MOTIVA»

Stravinsky intentó trasladar todo ese mundo «a una partitura violenta y cruel» que, en el caso de la versión para dos pianos «es todavía más fuerte, porque es como un esqueleto; la versión para orquesta está mucho más arropada por la dulzura de las cuerdas». El piano es el instrumento más orquestal de todos, pero cuando sus posibilidades se duplican, defienden las Labèque, hay un mundo «para trabajar sin fin».

Piezas como éstas sirven a las hermanas pianistas para otra de sus grandes obsesiones. «Con la música inventas lo que quieres. Ésta habla directamente del corazón del intérprete al corazón del público. Y éste coge lo que necesita», asegura la mayor. «Dentro de mí hay violencia y también dulzura. Y si toco *La consagración*... encuentro una violencia que luego no aparece en la pieza de Debussy. Por eso siempre me ha fascinado el rock, por su energía y porque no necesitas mucho para lograr lo que quieres. Puedes tener dos acordes, pero con esos dos acordes conseguir mucho. Por eso pensamos que no importa lo que tocas, sino cómo lo tocas. Si interpretas la música más bella del mundo y estás fría como un hielo...». En su caso, eso no es así. «La gente te lee: eres transparente al público, te expones, desvelas todo lo que tienes dentro. Y dentro de cada ser humano hay cosas contradictorias. Ahí está la belleza de nuestro mundo». Por eso, subrayan, nada más lejos de ellas que la frialdad o el distanciamiento. «Tantos años tocando juntas y todavía tenemos la misma emoción al salir al escenario, algo que te encoge el corazón y te pone en un lugar muy especial».

«NO TENEMOS NI IDEA DE LO QUE NOS DEPARARÁ EL FUTURO, NOSOTRAS ESTAMOS SIEMPRE EN EL PRESENTE»

«LA GENTE ESTÁ EN LA CENA CON EL MÓVIL, SU FACEBOOK Y SU INSTAGRAM, ES ALGO QUE NO ENTENDEMOS»

Algunas de estas ideas son las que flotan en torno a la biografía que acaba de publicarse en Francia, *Katia et Marielle: une vie à quatre mains*, escrita por Renaud Machart. «No vamos a leer el libro, porque ya sé lo que he contado, pero estamos contentas de tenerlo, algo que diga lo que hemos hecho». Lo de volver al pasado no es lo suyo. «No nos interesa mucho. El futuro no tenemos ni idea de lo que nos deparará. Nosotras estamos siempre en el presente y pensamos que cada uno tiene que inventárselo». Aún así, piensan que es un libro «necesario» que, al ver todo lo que han hecho, les hace pensar que «lo mejor está por venir».

Y todo ello les lleva a pensar en el tipo de relación que se ha establecido entre ambas a lo largo del tiempo. «Nos fascina que estemos en una época en la que se da la comunicación más intensa que hayamos tenido jamás. Pero, al mismo tiempo, el tiempo que tienes con tus amigos, en el que le ves la cara de la persona con la que hablas, es cada vez menos. La gente está con su Facebook y su Instagram y ves cenas en las que cada uno está con su teléfono móvil. Es algo que no entendemos», se lamentan. «La relación más misteriosa y bella que pueda existir es la relación a dos. Y el ejemplo somos mi hermana y yo, que llevamos más de 40 años en esa relación. Al final nos vemos, crecemos juntas y tenemos un contacto que hace posible lo que nunca hubiésemos conseguido a través de Facetime o Skype». En ese sentido, Katia defiende que «para lograr una buena relación con otro ser humano, hay que conseguir una fuerte independencia. No nos interesan las situaciones de dominación».

De ahí que ambas se impliquen en lo que hace la otra. «Yo sé casi mejor que ella lo que ella puede lograr y lo mejor que le puede dar a la partitura», asegura Katia. Y a la inversa sucede lo mismo, apunta Marielle. «El deseo de estar juntas es lo más importante. Sin él no podemos hacer nada. Es lo que más nos motiva. El placer de dividir la música juntas, de estar en el escenario y de crecer es lo mejor de todo esto».

Las hermanas Labeque (en la otra página), vestidas de Givenchy Alta Costura, en su estudio de Roma junto a sus dos fortepiano, instrumento musical entre el clavicordio y el piano, del siglo XIX. De los originales que hizo Silbermann, en 1743, no queda ninguno y como estos, solo existen cuatro en el mundo. Arriba, Katia y Marielle, en la entrada de la casa, un palacio noble que perteneció a la familia de los Borgia. Abajo, detalle de la entrada, donde la madera y los elementos naturales son los protagonistas

Tocan desde los cuatro años, las dos obtuvieron el primer premio al acabar Piano, algo único en la historia de la música, siempre visten de Givenchy Alta Costura en sus conciertos y este año van a actuar junto a la Filarmónica de Viena delante de cien mil espectadores

Marielle está casada con el director de orquesta Seymon Bychkov y el novio de Katia es el músico David Chalmin: «Es casi imposible llevar una vida personal con nuestra profesión»

EL UNIVERSO DE LAS HERMANAS LABEQUE, EL MEJOR DUETO DE PIANO DEL MUNDO

Katia y Marielle viven en un palacio, en el centro histórico de Roma, que perteneció a los Borgia, famosa familia de la nobleza que se instaló en Italia en el siglo XV, y han puesto en pie a Reyes, princesas y celebridades

«Los frescos del siglo XVII que se descubrieron en una de las habitaciones y en parte del salón fueron rescatados manualmente por dos estudiantes de Bellas Artes de Florencia»

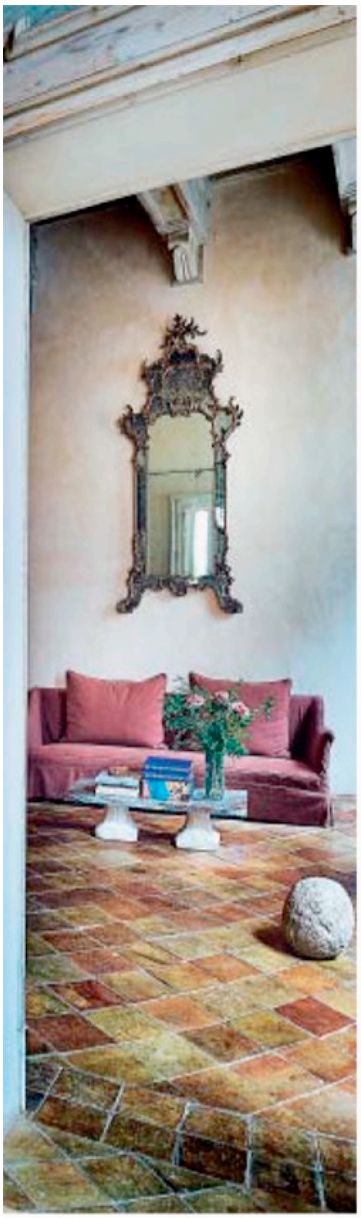
HABLAR de Katia y Marielle Labeque en el mundo de la música es referirse al mejor dueto de piano del mundo. Una distinción que no se logra de la noche a la mañana; que se gana a base de esfuerzo, constancia, mucho trabajo y aun así solo lo consiguen aquellos que poseen un talento especial para «hablar» con el piano y, a través de él, emocionar a todo el que las oiga. Ellas han sido las elegidas y parte de culpa la tiene su madre, profesora de piano, que desde que tenían cuatro años tocaba a diario con ellas y poco a poco les fue inculcando su pasión por la música.

Tras una feliz infancia en el Sur de Francia, se fueron a vivir a París con apenas doce y catorce años para poder estudiar en el conservatorio. Allí realizaron sus estudios y ambas ganaron el primer premio al acabar, algo único en la historia de la música. La prensa ya empezaba a hablar de ellas, y las hermanas Labeque decidieron tocar juntas para no tener que separarse. A día de hoy son capaces de poner en pie el mejor auditorio, teatro o sala de conciertos del planeta.

«EN CADA CONCIERTO CAMBIAMOS DE VESTIDOS»

—En todos los conciertos vais impecablemente vestidas. ¿Os gusta mucho la moda?

—Nuestra relación con la moda se remonta a hace muchísimos años, concretamente cuan-



En la otra pagina, abajo, Katia y Marielle posan con las vistas del teatro Marcello (detrás), que se encuentra junto a su casa. Sobre esa imagen, detalle del dormitorio, con los frescos del siglo XVII y pintado con el azul original que había en aquel entonces. Debajo, un rincón de la cocina, donde los materiales naturales como la madera y la piedra son los protagonistas una vez más. Junto a estas líneas, zona del salón, en el que llama la atención el alto techo trabajado y las espectaculares vigas. La decoración corrió a cargo de Axel Vervoordt, amigo de las pianistas, cuyo estilo ha dotado a la villa de una personalidad única. Destaca en el centro el impresionante espejo veneciano del siglo XVII

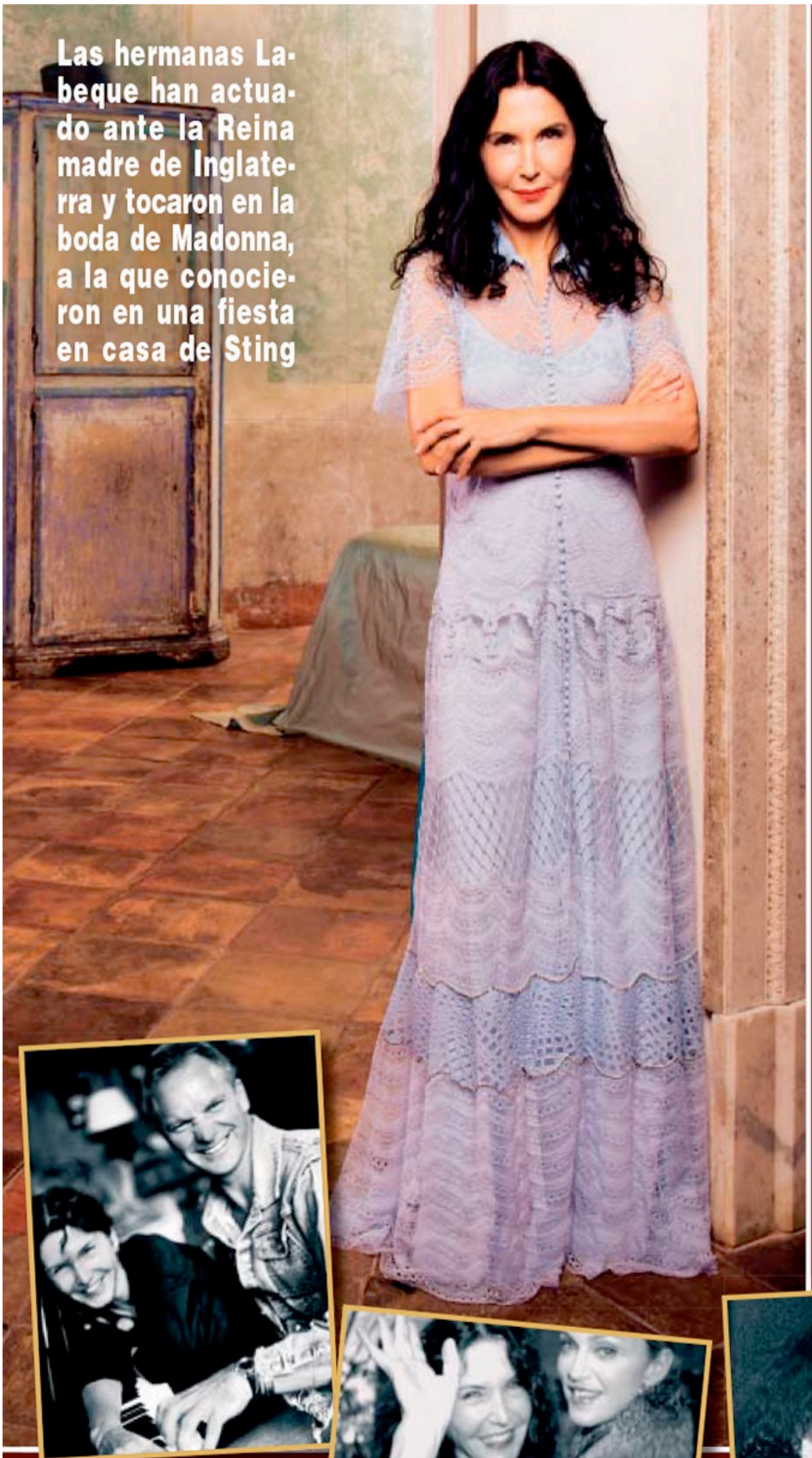
do hicimos nuestro primer concierto, que se celebró en el Espace Cardin, el teatro que compró el diseñador Pierre Cardin. Nos regaló dos vestidos suyos de alta costura. Le damos mucha importancia a la ropa a la hora de subir a un escenario y en cada concierto cambiamos de vestidos. Ahora somos fieles a Ricardo Tisci, de Givenchy. Nos hace absolutamente todo, ya que nos encanta su estilo. Tiene una dimensión artística, no es nada «fashion victim», y por esa razón no pasa de moda. Le adoramos. Nos sentimos bien con su ropa para tocar porque nos da fuerza.

—Tendréis vuestros armarios llenos de vestidos...

—(Risas.) Tenemos una fundación italiana para donar todo nuestro legado, todo lo que hemos construido. Y ahí también van nuestros vestidos, ya que todos y cada uno de ellos son auténticas joyas. En nuestra fundación ayudamos a jóvenes artistas y apoyamos proyectos relacionados con el mundo de la música. Es un tema muy interesante que se puede ver en nuestra web, www.labeque.fr.

(SIGUE)

Las hermanas Labeque han actuado ante la Reina madre de Inglaterra y tocaron en la boda de Madonna, a la que conocieron en una fiesta en casa de Sting



—¿Es difícil llevar una vida personal estable con tanto concierto.

—Es casi imposible. Por eso no tenemos hijos. Yo estoy casada con Seymon Bychkov, director de orquesta, y en ocasiones están meses sin verse. Katia es novia del músico David Chalmin. Gracias a que ensaya y produce en nuestro estudio de Roma, se pueden ver un poco más.

«SI QUIERES ESCUCHARNOS, VEN A NUESTRA CASA DE PARÍS»

—Os une una gran amistad con Madonna.

—Hace unos veinte años que somos amigas de Madonna y desde entonces no nos hemos separado. Nos conocimos en una fiesta que daba Sting en su casa. De repente, se acercó a Katia y le dijo que le habían dicho que tocábamos muy bien el piano. Katia le dijo «es verdad, si quieres verlo ven a nuestra casa de París». Un día, a las once de la noche, se presentó en nuestra casa con Jean-Paul Gaultier y tocamos para ella. Quedó fascinada y nosotros con ella. Madonna ha sido una inspiración muy grande para nosotras y es recíproco. Tocamos en su boda y cada vez que puede viene a vernos. No hemos trabajado juntas porque ella no hace nuestro tipo de música, es mas una «show woman». Monta espectáculos. Tiene una capacidad de trabajo increíble y no se cansa. Adora lo que hace.

—Tenéis una casa maravillosa. ¿Cómo lo conseguisteis?

—Cuando compramos la casa era horrorosa y estaba dividida en tres viviendas. No tenía techos tan altos ni los frescos, pero nos gustó su historia. Era un antiguo palacio de los Borgia y su ubicación es maravillosa, en pleno casco antiguo de Roma. Axel Vervoordt, la persona que nos ha enseñado todo en el mundo de la decoración, hizo el resto.

—¿Qué es lo que más os gusta de ella?

—Los frescos del siglo XVII que hay en una de las habitaciones y en parte del salón. Fue un descubrimiento y nos los rescataron a mano dos chicas de Bellas Artes de Florencia. Los cuartos de baño también son muy espectaculares. Uno de ellos está inspirado en la Villa Panfini, una casa romana muy bonita y muy antigua.

—¿Teneis pensado actuar en España?

—El veintitrés de febrero estamos en Barcelona, en el Palau de la Música. Del siete al diez de abril vamos al Auditorio Nacional de Madrid con la Orquesta Nacional, para la creación en España del concierto de Philip Glass. El veintiséis de abril, también en Madrid, tocamos con Kalakan el «Bolero» de Ravel y el cuatro de julio actuamos en el Festival de Granada con Andrea Marcon y la Orquesta de Cámara.

Realización y texto: LOLA DELGADO
Fotografía: ANDREA SAVINI
Coordinación: CRISTIAN RODRÍGUEZ
Maquillaje y peluquería: MICHELE MAGNANI

Katia y Marielle Labeque han celebrado conciertos por todo el mundo y se codean con personalidades de la música, cine o incluso de la realeza como, por ejemplo, la Reina madre de Inglaterra (derecha), Madonna (al lado) o Sting (sobre estas líneas). Arriba, Katia posa en la entrada de un dormitorio con un vestido de alta costura de Givenchy

ABC.es
EDICIÓN
TOLEDO

Día 25/03/2014 - 10.43h

ESPECTACULARES LAS HERMANAS LABÈQUE

El ciclo Greco ha cosechado un sonoro éxito con las espectaculares hermanas Labèque y sus dos piano...

La perfecta sincronía, la complementación absoluta y la teatralidad en la interpretación de las hermanas Labèque llegan al público y le sorprenden desde que suena la primera nota del «Allegro ben rimato e deciso», uno de los tres Preludios para dos pianos de George Gershwin, con el que comenzaron su actuación en el Palacio de Congreso El Greco...

...
El talento y la profesionalidad van de la mano en el hacer de estas artistas. Atacan el piano con precisión y con fuerza, ¡quién lo diría con esos cuerpos de bailarina que tienen!

...
Las prodigiosa hermanas Labèque, consideradas el dúo de pianistas contemporáneas más famoso del mundo, han dejado en Toledo un público rendido, y no solo con su música, pues, por lo que oí a la salida a un grupo de entusiasmadas espectadoras, el vestuario de las hermanas también les resultó fascinante, porque era, no lo percibí bien, de Jean Paul Gaultier o Givenchy. Así que, como decimos por esta tierra: ¡Miel sobre hojuelas!

POR ANOTNIO ILLÁN ILLÁN / TOLEDO

http://www.abc.es/toledo/ciudad/20140325/abci-espectaculares-hermanas-labeque-201403250955.html

EL PAÍS S MODA

ROCÍO AYUSO | 21 DE OCTUBRE DE 2

PRODIGIOSAS LABÈQUE: MÚSICA EN LA SANGRE

Asombran al mundo con sus interpretaciones a dúo desde hace más de 30 años. Ya cumplidos los 60, un documental descubre a estas pianistas francesas. Dos hermanas a las que Madonna reverencia

A cuatro manos interpretan al piano a Gershwin y a Beethoven. Pero también tocan flamenco. Y lo hacen vestidas de Jean Paul Gaultier y de Givenchy. O en vaqueros. Las hermanas Labèque demuestran cada día que ser el dúo de pianistas contemporáneo más importante del mundo no está reñido con la moda. Íntimas de Madonna y Sting, pero también de Daniel Day-Lewis y Paco de Lucía, tanto sus amigos como sus parejas se mueven en el universo del arte y la cultura. Marielle está casada desde hace 24 años con el director de orquesta Semyon Bychkov.

Katia lleva nueve años de relación con el músico francés David Chalmin. Con él amplía los límites de su experiencia artística en el ecléctico grupo B for Bang, donde, además, les dobla la edad a todos. Porque las hermanas Labèque han superado la barrera de los 60 –Katia nació en 1950; Marielle, en 1952–, pero con ellas no hay fronteras de edad ni geográficas. Tienen casa en Londres, en París, en la costa de su Bayona natal (Francia) y en Roma, su actual base de operaciones. Unidas por la sangre y por el piano –fue su madre, la profesora de música Ada Cecchi, quien les enseñó a tocarlo–, juntas es como las Labèque expresan su pasión interior.

Esta historia de mujeres y música la recoge ahora el documental The Labèque Way. Dirigido por Félix Cabez y producido por El Deseo, se estrena mañana en España, durante la Semana Internacional de Cine de Valladolid. El festival tiene un significado especial para ellas: en esta ciudad recuperaron su pasión por España tras dos años de residencia artística allí con la Orquesta de Castilla y León. Katia lleva la voz cantante pero Marielle es la base. Dos hermanas diferentes que suenan como una sola cuando se sientan al piano.

Foto: Stefania Paparelli

Su amor por la música les viene de la infancia, ¿y su osada manera de vestir en un mundo tan sobrio?

Katia Labèque: Es cierto que en la música clásica no se interesan por la moda. Y lo entiendo, porque no es algo de su mundo. Pero para nosotras es una parte muy importante de quienes somos.

Marielle Labèque: A mí me agrada vestir de blanco y de negro, los colores de nuestro instrumento. Me gusta el esmoquin en las mujeres, pero las chaquetas me pesan en el escenario y es muy importante estar cómoda. Prefiero las ideas nuevas y liberadoras.

¿Como las de Jean Paul Gaultier o Givenchy?

K. L.: Me encantan sus propuestas porque nunca son formales. Tienen una modernidad y una inventiva que no encuentro en otras casas de moda.

M. L.: Son dos artistas que diseñan cosas muy teatrales y poéticas que van muy bien con nosotras.

K. L.: Sobre todo, me gusta el lado gótico de Riccardo Tisci en Givenchy. Es ideal para nuestra piel pálida y nuestras melenas largas y oscuras.

¿Qué otros detalles de vestuario son importantes a la hora de salir al escenario?

K. L.: Yo soy muy friolera, así que me gusta llevar los hombros cubiertos. Si no, me quedo helada con el aire acondicionado de estos grandes teatros.

Y en el día a día, ¿tienen favoritos?

K. L.: Los vaqueros negros. ¡Son la invención de nuestra era! ¡No sé vivir sin ellos! Después, les añades lo que quieras; especialmente botas altas. Me gustan con tacón para todo menos para viajar. Con ellas no hay quien corra por los aeropuertos.

M. L.: Y los leggings negros. Me encanta ese color, me hace sentir muy bien.

Foto: Stefania Paparelli

Foto: Stefania Paparelli

Además de coordinarse en la ropa, la suya es una asombrosa historia de colaboración. Tocan a cuatro manos, viven en la misma casa, trabajan juntas...

K. L.: A día de hoy me sigue pareciendo un milagro. No hay otra explicación. La música ha desarrollado todavía más lo que nos unió al nacer. Solo puedo decir que no hay ni un día en el que me aburra junto a mi hermana. Viene de nuestros padres; de cómo nos criaron, compartiéndolo todo. Y la música nos hizo crecer como seres humanos.

Sin embargo, sus diferencias son claras, también en lo musical: Katia es más rockera y Marielle tiene una mayor afinidad por la música barroca.

K. L.: Somos complementarias. A mí me gustan todas las posibilidades de la música. Y tengo la sensación de que todavía hay muchos artistas por descubrir

M. L.: Pero puedo llegar a casa y pillarla escuchando los conciertos de Chopin de Krystian Zimerman.

K. L.: Es más raro que yo me encuentre a Marielle escuchando Radiohead [risas].

Sus parejas también son muy diferentes.

M. L.: Nuestra vida matrimonial no es fácil, pero es así. Conocí a Semyon tras un concierto que dio con la Orquesta de París, en una cena que ofreció Daniel Barenboim. Y llevamos 24 años persiguiéndonos por Nueva York, París, Chicago, San Petersburgo.... No nos vemos mucho, pero quizá sea ese el secreto de nuestro matrimonio, que no hay tiempo para peleas. Además, soy muy independiente y me gusta disfrutar de la soledad.

Y Katia prefiere a los guitarristas, como se puede deducir de su antigua relación con John McLaughlin o la actual con David Chalmin.

K. L.: La guitarra es un instrumento que siempre he querido tocar. La de rock, no la clásica, que me resulta muy aburrida. Lo que más me interesa de David es crear con él proyectos musicales nuevos. Es muy joven y abierto, y hay mucho que aprender de la juventud.

¿Cómo se cruza la barrera de los 60?

K. L.: Sin pensar en ella. Mientras la vida nos dé energía no pienso en la edad. Se trata de mantenerte en contacto con el mundo en el que vives, no de quedarte en el que ya has vivido. Lo triste sería no poder hacer lo que nos gusta, pero no es el caso. Seguimos descubriendo cosas y cada edad tiene su belleza.

Suena que ese es el secreto de su eterna juventud.

K. L.: El secreto son los buenos genes. Mi padre murió a los 90, y de un accidente de coche. Era médico y tuvimos una vida muy saludable. Todo lo curaba a base de aspirina, vitamina C y horas de sueño. Seguimos llevando una vida muy orgánica, lo más natural posible.

M. L.: Yo soy un poco más activa que Katia. Me gusta el movimiento, salir a pasear por la montaña, en silencio, con mis perros. Correr, nadar e irme a dormir pronto.

K. L.: Sin embargo, yo soy nocturna. Me gusta hacer pilates. ¡Me encanta porque ya estoy en el suelo y eso lo hace más fácil! También disfruto encendiendo mis velas y viendo películas de madrugada.

¿Tiene algún cineasta fetiche?

K. L.: Soy una enamorada de Paul Thomas Anderson. The master me encantó. Cada uno de sus filmes es una sorpresa que me lleva a mundos diferentes.

M. L.: A mí me gustaría ver más cine, pero no me queda tiempo. Y prefiero ir a la ópera.

K. L.: Nos encantaría participar en un proyecto cinematográfico. Una película, aunque no sea comercial, llega a millones de personas, algo que nunca alcanzamos con los conciertos. El cine es el arte de nuestra época y sería un vehículo ideal para nuestra música. ¡Me gusta tanto Almodóvar! ¡Cómo presenta a las mujeres!

No les faltan contactos en el mundo del cine.

K. L: Pero es la música lo que nos une. A Daniel Day-Lewis lo adoro como artista y a su esposa [Rebecca Miller], como mujer. Es una de mis mejores amigas, aunque nos veamos muy poco porque no hay tiempo. Con Madonna estamos en contacto desde hace 15 o 16 años. Nosotras le presentamos al grupo vasco Kalakan en una fiesta de cumpleaños que le organizamos. Tocamos el bolero de Ravel con ellos. Se quedó encantada y, como ella misma dice, cuando algo le gusta, los roba. Así que se los llevó de gira. No buscamos la fama. Nunca hemos obedecido a las discográficas. Nos rodeamos de amigos imposibles de resistir. Como Félix Cabez, alguien que vino a nosotras con este proyecto documental que fue como un regalo. O Kalakan, que nos devolvió nuestra tierra, el País Vasco.

M. L.: O la cantaora Mayte Martín, otra artista genial que te mantiene viva. Alguien a quien adoro porque en la vida me hace reír y desde el escenario me hace llorar.

¿Cuáles son los lazos que las unen con España?

K. L.: El flamenco nos ha devuelto lo que ya conocíamos, igual que nuestro paso por Valladolid. No hemos descubierto España porque crecimos con ella, mientras escuchábamos tocar a mi madre y a Alicia de Larrocha. Nadie toca Iberia de Albeniz como ella.

M. L.: La comida también ayuda, aunque me gusta demasiado. El lechal, el jamón, el chocolate con churros. Siempre nos ha gustado la vida en España.

K. L.: Y me alegra que no quieran dejar que la crisis destroce sus vidas.

¿Han dudado alguna vez de su vocación musical?

K. L.: Lo que odiamos es la práctica, claro. Pero nunca la música, son dos cosas diferentes. Es una gran responsabilidad saber diferenciar eso cuando enseñas a un niño. Y claro que nos agradan otras cosas. Comparto con mi hermana una gran pasión por las flores y por las casas. Gente como el anticuario Axel Vervoordt nos ha ayudado mucho y nos ha cambiado el gusto.

M. L.: Soy de quienes piensan que con el deseo se puede hacer todo lo que quieras. Pero, al igual que mi hermana, me siento muy afortunada de la vida que hemos tenido. Y de que la música nos haya elegido.

stereoboard.com
love • live • music

Bryce Dessner - El Chan (Album Review)

Wednesday, 24 April 2019 Written by Helen Payne

Bryce Dessner is a man who knows a lot about music. Widely revered for his role as multi-instrumentalist and composer with the National, on 'El Chan' he continues a side odyssey in classical music and transcends the 'indie rock guitarist' label. Here, with the help of pianists Katia and Marielle Labèque, and Orchestre de Paris, he has outdone himself by turning in a grand statement with a sense of ease.

If you don't have 45 minutes to hand, the first 40 seconds of the Piano Concerto alone are enough to communicate everything 'El Chan' stands for. A fanfare flourish resonates through an evocative and emotional collection of instrumental music, while the speed and intricacy of the Labèque sisters' exploration of the keys proves there is, above all, talent and soul in the making of this record.

Dessner et al then fall into a thematic volta, turning from an explosion of colour and vibrancy to a tone of tension with a variation on a four note theme. In true soundtrack tradition, the motif is dotted throughout this first movement, then transcended across two segments with increasing degrees of the dramatic.

This record comes at a time when the National have just announced their eighth studio album, after winning a Grammy and hitting number one in the UK with their most recent, 'Sleep Well Beast'.

The commonalities between the two projects, although subtle, are most prominent on Haven, the second and most delectable part. Dessner's unusual approach to instrumentation creates a gorgeous eight minute tangle of guitar arrangements and abstract piano, a minimalist expression of hopeful yet melancholic feelings—similar to those elicited by the National with their poignant lyrics and addictive melodies.

The LP's final third is where it truly comes into its own, though. The piece is dedicated to Dessner's friend and colleague Alejandro Gonzalez Iñárritu, with whom he worked on the Revenant soundtrack. 'El Chan' was inspired by the landscape of Iñárritu's native Mexico, and in turn, the legends associated with it. A pool of water in the canyons near San Miguel De Allende is said to be guarded by the record's namesake, a mythical spirit, and has been a source of folklore and inspiration for centuries.

Dessner chooses to return to an intense and potent piano duet in this seven-part section, utilising the extreme dynamics of the instruments to mimic the harsh yet beautiful landscape, hitting the senses hard. Points of Light plays with ideas of colour and daylight over soft piano, and Four Winds batters the listener with a lively capriccio sequence before smoothing out into a more dainty melody that could fit nicely on the new National album.

'El Chan' works, whether you want to look at it as a standalone classical piece, a side project from a prolific rock musician, or as an homage to the Mexican mythology it takes its name from. It's an eye-opening record that will hook in even the strictest die-hard National nerds.

https://www.stereoboard.com/content/view/223371/9

popMATTERS

With 'El Chan', Bryce Dessner Moves Way Beyond the National, 19 Apr 2019

BY CHRIS INGALLS 19 Apr 2019

Guitarist/composer Bryce Dessner's latest album El Chan is an ambitious series of sweeping, deeply moving classical works

Bryce Dessner is a quietly astonishing musical polymath, with an impressive resume that seems to creep up on you. Today's indie music fans probably know him best as a member of the National, along with his brother Aaron. When Bryce and Aaron compiled and produced Day of the Dead – a multi-disc Grateful Dead tribute album – a few eyebrows were raised. The National are Deadheads? What's more, that compilation included - among many other great tracks - a solo guitar performance by Dessner called "Garcia Counterpoint." In the meantime, Dessner has also collaborated with the likes of Steve Reich, the Kronos Quartet, various orchestras, and even helped created the soundtrack to The Revenant (along with Ryuichi Sakamoto and Alva Noto). Clearly, Bryce Dessner has moved well beyond the comfort zone of indie rock.

His latest work is yet another example of this type of musical ambition. It may even be his most committed enterprise to date. El Chan features the debut recordings of three pieces, performed by Orchestre de Paris (conducted by Matthias Pintscher) and pianists Katia and Marielle Labeque: "Concerto for Two Pianos", "Haven", and "El Chan". While Dessner has worked extensively within the atmosphere of both large orchestras and smaller-scale classical units during the National's downtime, it's something of a shock to hear music this gorgeous and intricate performed by someone best known for slinging an electric guitar on the rock festival circuit.

Dessner: El Chan - 3. Four winds

"Concerto for Two Pianos" opens the album with a majestic sweep; cascading piano notes and orchestral stabs greet the listener immediately, but it's fiercely melodic and lacking much of the modern atonality that, say, Jonny Greenwood – another rock musician with a knack for classical composition – is known for. The composition acts

almost like the soundtrack to a film that never was – Dessner has a way of manipulating the listener with motifs and jarring shifts that recall typical film music. There's also a penchant for early 20th century Americana – Much of the more energetic sections have a Coplandesque feel. In the second movement, the slower tempo is more reflective and eerie, with occasional flashes of busy complexity bringing to mind the clatter of Messiaen or Boulez. But still, strong melodies and inspirational bombast – especially as the third movement brings everything home - keep this from sounding like a true avant-garde piece.

Dessner shifts gears with "Haven", a piece for two pianos and two guitars that confirms his admiration for the repetitious nature of the works of Steve Reich. But it serves mostly as a reverent tribute to the master minimalist composer and not a hackneyed copy job. Here, the Labeque Sisters are joined by guitarists David Chalmin and Dessner himself, and the interweaving of the four instruments not only recalls Reich's compositions but similar works by the likes of Adrian Belew and Robert Fripp. Following up the ambition of the piano concerto with the more scaled-back "Haven" is a brilliant move and required listening for anyone who doubts the eclectic nature of modern classical music.

Closing out the album is "El Chan", a piece for two pianos written for and inspired by Revenant film director Alejandro González Iñárritu. The composition consists of seven movements and is a herculean task for the Labeque sisters, who are required to move through a maze of slow, meditative sections as well as more complex, often dizzying portions. The composition is equal parts playful, deathly serious, aggressively melodic and just plain aggressive.

In 1986, Time magazine put David Byrne on its cover and called him "Rock's Renaissance Man". More than 30 years later, Byrne is still making fresh, inventive music. But with his forays into indie rock, folk, jazz and both small and large-scale classical music, Bryce Dessner may be the 21st century's Renaissance Man. El Chan makes a strong case for that.

Rating: 9/10

https://www.popmatters.com/bryce-dessner-el-chan-review-2634998315.html

Bryce Dessner
El Chan
Deutsche Grammophon

Apr 10, 2019 WEB EXCLUSIVE
By Ben Jardine
Under the Radar Mag

On Bryce Dessner's latest orchestral triumph, El Chan, the musical polyglot navigates even more effortlessly within the classical music space—adding greater distance between his rock "roots" and his current creative output.

Even for an emerging musician, El Chan's three compositions are a glowing artistic achievement. But for someone like Dessner, who also serves as the lead guitarist and composer for The National, these compositions are additional material in an unrivalled body of work. Dessner, in addition to winning a Grammy for The National's Sleep Well Beast, has amassed a long string of commissions from some of the world's most prestigious philharmonic orchestras: Paris, Los Angeles, Copenhagen, to name but a few, as well heavyweights Kronos Quartet, Eighth Blackbird, Steve Reich, and Jonny Greenwood.

"You're the same musician wherever you go," explained Dessner in a recent interview. And examined through this lens, Dessner can easily move between the rock forward-thinking of The National, and the more expressive, insoluble nature of his in-demand classical compositions.

One of El Chan's compositions, "Piano Concerto for Two Pianos," features sweeping arpeggios from the Labeque sisters (who play the piano on each of the album's pieces). These conversing lines of prose don't just add texture to the piece—they lend a point of reference to the composition's oscillating flashes of brilliance. The themes in the third movement of "Concerto," and indeed on the album as a whole, seem to reverberate off of the other lines—creating a sort of vortex of sweeping pianos, violins, and cellos. But then, as is the case with the bulk of The National's discography, there are moments of negative space, gaps that exist outside of the expected paradigm. That space soon gets filled with a "chorus" of repeating motifs, remarkably in contrast to the unique individualism of the composition's first two movements.

On the more quietly emotive composition, titular "El Chan" (written for and inspired by film director Alejandro González Iñárritu, whose film The Revenant Dessner provided additional musical compositions for), that fluidity of space becomes the focal point.

Although the album was composed on guitar and performed on pianos, the only guitar-led track, "Haven," is a gorgeously shimmering statement that serves as extra punctuation to Dessner's mastery. (www.brycedessner.com)

Author rating: 8/10

http://www.undertheradarmag.com/reviews/bryce_dessner_el_chan

CLASSIQUENEWS.COM

CD, compte rendu critique. INVOCATIONS, Katia & Marielle Labèque, pianos. Stravinsky, Debussy (Deutsche Grammophon, 2016)

Le Sacre dans sa parure brute, âpre pour deux pianos de 1913 accuse les arètes vives du génie franc de Stravinsky : c'est d'abord une sorte de déconstruction à deux voix, d'où surgit peu à peu au sein d'un maestrum originel, – sorte de puissance motrice matricielle, lourde, chargée, éruptive, d'une rare violence (déflagration des Augures printaniers)-, l'esprit de la pulsion première, primitive, archaïque ; la folie voisine avec l'obsession, la transe avec la fureur destructrice, celle des bacchantes (déchiquetant le corps du pauvre Panthée par exemple). La lecture suppose une très intéressante réflexion du Sacre, sa transposition sonore : entre Eros et Thanatos, désir et mort ; exaltation, sacrifice. Mer des instincts les plus sauvages où s'insinue aussi une ivresse éperdue, comme désespérée (« Rondes printanières », quasi disloquées, effilochées), jusqu'à l'exténuation de « Jeu des cités rivales » et la transe panique très incisive comme des éclairs tranchants, du dernier épisode de la partie I : « Danse de la terre ».

Avec le deuxième volet du cycle (« Le Sacrifice »), les deux Sœurs installent un climat plus inquiétant : étrangeté superbement allusive du « largo » introductif (plus de 4 mn d'interrogation spatiale, temporelle, sonore…) : l'effet est saisissant et montre qu'il n'est pas besoin d'un plein orchestre pour exprimer la profonde inquiétude humaine, la perte de toute espérance, le renoncement à toute innocence : c'est pour nous l'instant où se joue tout le drame, le plus bouleversant du cycle, s'achevant avec la petite phrase initialement confiée au violoncelle… Car l'inéluctable peu à peu s'impose dans les 5 séquences qui suivent : affirmation à nouveau progressive, féline, ondulante…, d'une terrible mécanique, parfois semblant déréglée, mais surexpressive dans cette instabilité consciente, grimaçante, convulsive, – déchirée, …, qui chante l'inéluctable course au sang.

Les deux pianistes rebattent les cartes du jeu chorégraphique, déplaçant les points centripètes de l'énergie expressive, redessinant d'un clavier à l'autre, le jeu des échos, des réponses d'un dialogue de plus en plus haletant : on se laisse alors entraîner dans cette course rituelle, tragique et libératoire dans l' « Action des ancêtres », puis, dernier acte de la scène cathartique, la « Danse sacrale », introduite par une série d'acoups profondément déstabilisants : l'intelligence interprétative est là encore sidérante de justesse assumée, d'engagement à la fois glaçant et fascinant. C'est une lecture recréative d'une puissance millimétrée.

Autant de palette de nuances crânement défendues affirme une compréhension intime de l'œuvre : la relecture et sur le plan de la transcription, la réécriture de chaque partie, compose une trame passionnante à suivre. Il était urgent et donc tout à fait légitime après écoute d'un tel choc sonore, d'exhumer la version originale pour deux pianos datée de 1913. Sans la présence de toutes les couleurs de l'orchestre que nous connaissons davantage, la force première de l'œuvre n'y perd rien, bien au contraire. Elle fulmine par sa sauvagerie canalisée.

Des 6 Epigraphes antiques de Debussy, à la caresse suave contrastant très fortement avec les mondes sonores apocalyptiques de Stravinsky, affirment une toute autre spatialité musicale ; saluons surtout l'énigme de « Pour un tombeau sans nom » (Epigraphe II) et son caractère funambulique, de plus en plus liquide…

Elle aussi d'une torpeur océane, envoûtante, lovée dans une marche plus affirmée néanmoins ; distinguons aussi la presque urgence plus narrative de l'Epigraphe III : « Pour que la nuit soit propice ». Toute en finesse, voire en lueurs crépitantes, parfois aveuglantes et fugaces, les Sœurs Labèque font vibrer dans la bonne résonance cet appel à la vie que Debussy proclame face aux reliefs antiques : du marbre silencieux, au mouvement des notes, c'est un hymne à la vie, en frémissements et évocations millimétrées, parfois en broderies qui conserve leur mystère suspendu. Le visuel de couverture est celui, rituel, énigmatique, d'un passage, entre ombre et lumière, entre paganisme primitif et antiquité revisitée. La conception globale de ce programme par lequel les deux sœurs pianistes reviennent à Deutsche Grammophon force l'admiration. CLIC de CLASSIQUENEWS de décembre 2016.

CLIC D'OR macaron 200CD, compte rendu critique. INVOCATIONS, Katia & Marielle Labèque, pianos. Transcription originale pour deux pianos du Sacre du Printemps (1913) de Stravinsky. Six Epigraphes de Debussy, idem (1915) — 1 cd Deutsche Grammophon — enregistré au studio KML à Rome en mars et août 2016.

Posté le 03.12.2016 par Alexandre

http://www.classiquenews.com/cd-compte-rendu-critique-invocations-katia-marielle-labeque-pianos-stravinsky-debussy-deutsche-grammophon-2016/

Jamais sans ma sœur, pourraient dire en chœur les sœurs Labèque qui, depuis quelque quarante ans, brillent au firmament de la formation piano-quatre-mains et deux-pianos. Revoici donc l'insubmersible duo Katia et Marielle dans deux des plus considérables monuments de la littérature : le Sacre du printemps dans la version pour piano à quatre mains concoctée par le compositeur lui-même en 1913 (mais restituée pour deux pianos par les Labèque, car la version à quatre mains, d'usage pratique pour les répétitions de ballet, est quasiment inutilisable en termes concertants), et les Six épigraphes antiques de Debussy, publiés en 1915. Deux ouvrages donc quasiment contemporains, mais dont les différences d'orientation sautent aux oreilles, et ce d'autant plus que Debussy connaissait le Sacre et en comprenait la portée. Disons que le Sacre ouvre le siècle de l'un, les Epigraphes referment la vie de l'autre… La vision des sœurs prend à son compte cet état de lieux et confère d'autant de violence et d'âpreté au Sacre qu'elle déroule tendresse et érotisme secret aux Epigraphes. Une version incontournable, par deux musiciennes qui ont eu maintes fois le temps de transcender ces œuvres.

© SM/Qobuz - 18.11.2016

http://www.qobuz.com/fr-fr/album/invocations-katia-marielle-labeque/0002894814716

Rencontre musique classique

Katia et Marielle Labèque

Réagissez !

★★★★★ 88 vues

Acheter Katia et Marielle Labèque

LE LIVRE : KATIA ET MARIELLE LABÈQUE, Une vie à quatre mains

Katia et Marielle Labèque constituent, depuis plus de quarante-cinq ans, le duo de pianos le plus éminent de la vie musicale internationale.

D'abord interprètes fétiches d'Olivier Messiaen, Luciano Berio et György Ligeti notamment, elles sont devenues familières du grand public depuis leur Disque d'or George Gershwin (Philips), en 1981. En 1997, elles se sont mises aux claviers d'instruments historiques. Dix ans plus tard, elles fondent leur propre label, KML, enregistrent des répertoires divers, « à la croisée des chemins », et continuent de créer de nombreuses nouvelles compositions pour deux pianos.

Katia, depuis ses débuts, joue aussi du jazz et du rock ; Marielle l'accompagne sur les terres de la musique néo-minimaliste. Les deux sœurs, invitées aux quatre coins du monde par les plus grandes orchestres et institutions, jouent toujours les concertos de Mozart et Poulenc, mais aussi ceux Philip Glass et Bryce Dessner, écrits à leur intention.

Ce livre, constitué pour l'essentiel d'entretiens avec le journaliste Renaud Machart, qui les suit et les connaît depuis de nombreuses années, est la première publication à retracer la vie et la carrière de ces deux artistes exceptionnelles, autant rock que baroques.

Renaud Machart, musicien de formation, est journaliste au quotidien Le Monde et producteur de radio sur France Musique. Il est l'auteur de nombreux essais musicaux (sur Francis Poulenc, John Adams, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim). Il publiera prochainement avec Vincent Warnier Les Grands Organistes du XXe siècle chez Buchet/Chastel.

L'ALBUM : INVOCATIONS

Le premier enregistrement de Katia & Marielle Labèque pour Deutsche Grammophon s'inscrit dans leur nouvelle collaboration avec le prestigieux label jaune, tout en proposant un "discours" qui leur est propre et qui les caractérise.

L'album réunit Le Sacre du printemps de Stravinsky et les Epigraphes antiques de Debussy, non dans leurs versions à quatre mains telles que conçues par les auteurs, mais reprises à deux pianos.

Une forte charge érotique et sensuelle sous-tend les deux partitions : dépassionnée et filtrée, chez Debussy ; priapique et convulsive, chez Stravinsky…

LE CONCERT A LYON : LE VENDREDI 13/01/2017 À 20H30 - SALLE RAMEAU - LYON

Piano à Lyon présente : Katia et Marielle Labèque, le sacre du printemps

Les soeurs Labèque, véritables icônes du répertoire de musiques pour deux pianos et quatre mains réunies sur la scène de Piano à Lyon aux côtés des percussionnistes Emmanuel Curt et Florent Jodelet. Au programme, deux "tubes", le Sacre du Printemps de Stravinski et la Sonate pour deux pianos et percussionsde Bartok.

Rien n'arrête les sœurs Labèque

Dimanche dernier à Radio France avec Bartok et Stravinsky, demain avec Glass ou Dussek, les inséparables pianistes jonglent avec les projets.

Katia et Marielle Labèque, un duo qui défie le temps. DR

Elles apparaissent toujours pimpantes, consciencieuses et souriantes, cheveux au vent mais bien droites dans leurs bottillons. À la fois rigoureuses et libres, bonnes élèves et stars. Sur scène, lorsqu'elles rejoignent leurs piano à queue pour s'attaquer à des monuments d'une complexité ahurissante, qu'ils soient baroques ou contemporains agrémentés d'électro, c'est toujours d'un pas décidé et naturellement coordonné. Quand elles saluent, c'est main dans la main.

Le sacre du printemps de Stravinsky à deux pianos

Fringantes, "sexygénaires", Katia et Marielle Labèque sont de radieuses passionnées, un exemple de symétrie tenu par deux inséparables "félines", comme l'observe Renaud Machart dans une belle biographie qui vient de paraître aux éditions Buchet-Chastel *. Dimanche dernier, elles se sont produites dans le flambant auditorium de Radio France avec *Le Sacre du printemps*, œuvre phare de Stravinsky, dont elles délivrent une sensationnelle version à deux pianos seuls, si addictive et puissante qu'elles viennent de la réenregistrer pour le label historique Deutsche Grammophon.

Lire aussi: Sur le nuage des soeurs Labèque

"Stravinsky l'avait écrite pour piano à quatre mains sans aucune idée de comment il allait l'orchestrer", indique Katia Labèque. "Nous avons choisi de la jouer à deux claviers parce que cela nous offre plus de possibilités, ajoute-t-elle. Cela permet aussi de redécouvrir le Sacre sans les rondeurs orchestrales qui enveloppent les mélodies. On accède au squelette de l'œuvre, qui raconte tout de même le sacrifice d'une jeune femme! Le résultat est plus méchant, cruel, violent, incisif…"

Des œuvres païennes

Sur disque, l'effet est d'autant plus saisissant que leur *Sacre* paraît réuni avec *les Six Épigraphes antiques*, de Debussy. "À côté des *Épigraphes*, si tendres et intimes, le contraste nous intéressait, poursuit Marielle. Si différentes soient-elles, ces compositions sont reliées par leur nature païenne, d'où le titre choisi pour l'album, Invocations. Que ce soit avec les danses d'un sacrifice ou avec des mots figés dans la pierre, la musique s'adresse dans ces deux cas à des divinités révolues."

Pour leur récital de ce jour, ce n'est pas Debussy mais Bartok et sa magique et mystérieuse *Sonate pour deux pianos et percussion* qu'elles ont accoté aux élans convulsifs de Stravinsky. "Nous avons décidé de la reprendre voici quelques années, raconte Marielle. J'étais surprise de voir à quel point je m'en souvenais bien. Il faut dire que c'est avec cette sonate que nous avons fait nos débuts sur scène, à l'Espace Cardin, à raison de deux fois par jour en matinée et en soirée avec les ballets de Félix Blaska."

> *«Défendre la musique de notre temps nous a toujours paru essentiel et naturel»*

Cette façon d'aborder les concerts, au service de danseurs et au tournant des années 1970, fut déterminante dans leur parcours. "C'est vrai, acquiesce Katia, ce fut un début de carrière assez atypique et excitant. Le public n'était pas focalisé sur nous, ce qui était somme toute assez libérateur." Les deux jeunes concertistes étaient alors proches des compositeurs Olivier Messiaen et Luciano Berio. "Nous avons eu la chance de les fréquenter, de leur parler, ce qui n'était guère possible avec Mozart ou Schubert! Défendre la musique de notre temps nous a toujours paru essentiel et naturel. Quant à celle de Stravinsky et de Bartok, elle nous habite et nous ramène bien sûr à la musique française de Ravel, Debussy et Fauré, si importante pour notre mère…"

Explorations contemporaines

Formées dès leur plus jeune âge par leur mère, Ada Cecchi, une pianiste italienne qui fut l'élève de Marguerite Long avant de suivre son mari au Pays basque, les Labèque accordent une importance cruciale aux liens qu'elles entretiennent avec d'autres artistes, compositeurs et/ou interprètes. En décembre, lors d'une émission spéciale France Musique, enregistrée sous forme de concert, elles l'ont encore montré en invitant ceux qu'elles admirent et soutiennent avec enthousiasme : Bertrand Chamayou, Jean-Yves Thibaudet, le quatuor Modigliani… Parmi eux, aussi, Barbara Hannigan, Bryce Dessner, Silas Bassa, "de magnifiques artistes résolument tournés vers la création contemporaine, ce qui nous paraît indispensable pour le répertoire et pour le public".

Lire aussi: Thibault Cauvin, le guitariste globe-trotter

Bryce Dessner, proche de Steve Reich mais aussi de Johnny Greenwood, l'une des têtes pensantes de Radiohead, leur écrit actuellement un concerto pour deux pianos, qui intéresse déjà beaucoup d'orchestres. "Nous le créerons en 2018 et en même temps que celui que nous prépare Philip Glass à Londres, Paris, puis Los Angeles, Istanbul…" Des événements très attendus qui seront accompagnés d'une suite à leur exploration des musiques minimalistes contemporaines amorcées dans leur double album *Minimalist Dream House*, paru en 2014. Mais rien ne les empêchera, d'ici là, de bosser comme des folles, comme toujours un peu partout dans le monde avec une insatiable énergie. En 2017, en plus des joyaux de Stravinsky et de Bartok, elles tourneront aussi avec des concertos anciens signés Max Bruch, Jan Dussek, Mozart ou Tchaïkovski.

***Katia et Marielle Labèque, une vie à quatre mains, Buchet-Chastel, 250 p., 19 euros.**

Invocations iiii, CD (Deutsche Grammophon), 16 euros.En concert ce dimanche à 18 h à Radio France (complet), Paris (75016).

Alexis Campion - Le Journal du Dimanche - dimanche 15 janvier 2017

CD OF THE YEAR IN
THE NEW YORK TIMES

EDITOR'S CHOICE GRAMOPHONE

HMV CHOICE

SCHUBERT/MOZART KML 1117

BEST RECORDING OF THE YEAR
CHICAGO TRIBUNE

CLASSICAL CD OF THE WEEK
SUNDAY TIMES

RAVEL KML 1111

By VIVIEN SCHWEITZER, JAMES R. OESTREICH, ANTHONY TOMMASINI and ALLAN KOZINN.

Published: November 28, 2008 .The end of the CD era, we have long been told, is near. And it's true that the onetime flood has narrowed to a flow, sometimes steady, sometimes faltering. But a few major labels and many small ones keep putting out many excellent recordings, as represented by the two dozen examples here, chosen by classical critics of The New York Times as records of the year.

In this new collection of Schubert and Mozart works, their playing is as vital as ever, but the bright glare that was once a signature of their sound has given way to greater subtlety, even delicacy.Schubert's Fantasy in F minor (D. 940) begins in a bittersweet whisper, and even in its most agitated sections the Labèques temper their energy with elegance and polish....But the heart of this recording is the Mozart's Sonata for Two Pianos in D (K. 448), particularly its Andante....brisk tempo and crisp articulation add an enlivening physicality and playfulness as a counterweight to the movement's darkly ruminative passages. And given the ebullience of the work's finale, that seems about right.

SCHUBERT/MOZART KML 1117

"YOU WANT TO ROLL OUT THE RED CARPET.
WELCOME BACK, KATIA AND MARIELLE !"

THE TIMES

BENCHMARK RECORDING OF THE MONTH

BBC MAGAZINE

"THEY LAUNCH THEIR LABEL WITH PANACHE"

THE SUNDAY TIMES

"KML RECORDINGS, THE FIRST OFFERING IS
CORECLASSICAL, A RAVEL RECITAL,
AND IT'S SPECTACULAR."

THE TIMES

"THE SISTERS ARE SENSATIONAL"

GRAMOPHONE

"FULL OF THEIR CUSTOMARY SPARKLE,
THE LABÈQUES MAKE YOU SIT-UP
AND TAKE NOTICE."

BBC MAGAZINE

"After their brilliant debut album on their own label, the Labèque sisters turn their attention to Stravinsky and Debussy with equally compelling technical address and pianist.... it would be hard to imagine a more idiomatic performance than this, with luminously translucent textures and whip-crack rhythmic vitality."

SUNDAY TIMES MAGAZINE
AUGUST 2007

Such are the charms of this sister-and-sister piano duo playing the music of their countryman that the disc, the first on their own label, is almost irresistible. Thinking and breathing as one, they bend phrases and stretch them to their most expressive points. When they rein in that expression, they do it with the same unanimity.

CHICAGO TIME OUT

Throughout the years, I've listened to countless readings of Ravel's ethereal fairy tale piano suite for four hands, 'Ma Mere L'Oye.' None of them matches the stunning beauty of the version included in this definitive disc.

CHICAGO TRIBUNE

KATIA ET MARIELLE

LABÈQUE

« Sisters »
Œuvres de Tchaïkovski, Brahms, Dvorák, Bizet, J. Strauss II, Fauré, Poulenc, Milhaud, Grainger, Gershwin, Stravinsky, Lutoslawski, A. Berio, Camilo

KML Recordings 2124. 2013. 1h

Katia et Marielle Labèque évoluent une fois encore dans leurs « territoires » de prédilection. Le patchwork des pièces réunies, la plupart brillantes, entre valses et polkas, leur sied à merveille depuis de nombreuses années. Cet album en forme de carte postale nostalgique dont témoignent les photos d'enfance du livret nous raconte la perfection technique et le plaisir de jouer de ce duo. On goûte au caractère typé de leur jeu, fait d'un mélange d'énergie et de rondeur du son. C'est ainsi qu'elles caractérisent avec bonheur deux polkas de Johann Strauss avec le minimum de pédales et des effets dynamiques extrêmes. Dosage parfait dans les répertoires, allant de la Russie romantique aux *Préludes* de Gershwin en passant par la *Berceuse* de Fauré et *Brazileira* de Milhaud et la pétillante et amusante *Polka* d'Adolfo Berio, le grand-père de Luciano Berio. Le piano s'ouvre et se referme ainsi dans l'atmosphère des pièces avec un étagement des couleurs qui correspond exactement au style. Le caractère « bastringue » de *L'Embarquement pour Cythère* est ainsi d'une vitalité juste tout comme la claudicante *Valse* et le *Galop*, bouffonnerie surréaliste de Stravinsky. Aisance enfin et souplesse dans la dimension symphonique de certaines partitions : le « tube » des *Variations sur un thème de Paganini* de Lutoslawski est porté par un souffle exalté.

C'est enregistrement est enfin magnifié par une prise de son remarquable et un Steinway judicieusement préparé par Fabbrini et Rappoccio. S. F.

CULTE
LABEL LABÈQUE

Le couple le plus iconique du classique ! Depuis les années 80, Katia et Marielle Labèque pianotent de concert : à quatre mains ou deux claviers, du Schubert ou du Stravinsky, toujours fauves et fusionnelles. Mais ce qu'on aime le plus chez les deux sœurs, c'est leur part hors sérail, leurs pas de côté. Ces ragtimes et flamencos dont elles raffolent. Ces vacances people qu'elles passent avec leur cops Madonna. Même leur très sérieux nouvel album « Minimalist Dream House » nous déroute en beauté. Certes, il y a ces œuvres cultes de Philip Glass ou de John Cage, répétitives, minimalistes par essence, qu'elles hissent jusqu'à l'hypnose. Mais on goûte encore plus ces notes d'Aphex Twin, héros techno-intello, dont elles subliment les morceaux les plus ténus. Ou quasi-variét', ces chansons de Radiohead et de Suicide – furieux rockeurs des 80's – qu'elles relookent à coups d'électro et de claviers rageux. Nos Labèque auraient l'âge d'être de gentilles grand-mères, on les préfère en piano-punks ! T. J.

■ « *Minimalist Dream House* », *triple album (Abeille Musique).*

L'air du jour
Musikzen

FEU D'ARTIFICE À NEW-YORK

Katia et Marielle Labèque font exploser les standards

Rhapsody in Blue (George Gershwin) - West Side Story (Leonard Bernstein)

Avec Jacques Demy comme oracle, les deux sœurs pas jumelles Katia et Marielle Labèque étaient prédestinées à une musique tout à la fois classique, jazzy et comédie musicale, celle de Gershwin et celle de Bernstein. Comme rien n'est parfait, l'introduction de la Rhapsody in Blue pour piano n'est pas à la hauteur du long glissando pour clarinette de la version orchestrale. Mais pour le reste ? L'esprit de Gershwin est là, celui de Bernstein aussi. La version pour deux pianos est en fait la version originale de la Rhapsody. A l'inverse, c'est à la demande de... Bernstein que l'arrangement de West Side Story pour Katia et Marielle Labèque a été réalisé par Irwin Kostal, grand compositeur et arrangeur, habitué des musicals de Broadway, et auteur de nombre de bandes sons pour les studios Walt Disney, dont Fantasia. Originales ou pas, ces versions pour deux pianos font la part belle au folk, à l'ethno, au jazz, au sérieux, à la musique de rue. Alors ça bouillonne de vie, ça donne envie de chanter à tue-tête, on a l'impression que Katia et Marielle Labèque improvisent – surtout dans West Side Story, avec de superbes percussions. Dans leur jeu, les interprètes happent l'auditeur qui jubile comme cela peut arriver dans une boîte de jazz, où les sessions et les standards atteignent des sommets à mesure que la salle chauffe. Et avec les Labèque, même en CD, ça fonctionne. Si vous êtes pressés, contentez-vous d'écouter Cool ou Rock blues, deux tunes qui ne sont pas parmi les plus connus de West Side Story. Etonnant, étincelant, vivifiant.et visionnaires. René Koering et René Martin ne sont pas les seuls, d'ailleurs, à oser sortir des sentiers battus ; ils en sont cependant les plus emblématiques. Sans doute ont-ils vite compris que, attirer, puis fidéliser un public, c'est aussi savoir le surprendre, en proposant à sa sagacité des partitions qu'il n'a jusque-là jamais entendues.

Albéric Lagier

George Gershwin
Leonard Bernstein

Rhapsody in Blue
(version originale pour deux pianos)

West Side Story
(arrangement pour deux pianos et percussions, par Irwin Kostal)

Katia et Marielle Labèque (piano)
1 CD KML Recordings (2011)
58 min

mis en ligne le lundi 04 juillet 2011
www.musikzen.fr/feu-d-artifice-a-new-york/

Talent à quatre mains

TRENTE ANS APRÈS LEUR INTERPRÉTATION D'ŒUVRES POUR DEUX PIANOS DE GERSHWIN ET BERNSTEIN, LES SŒURS LABÈQUE REVIENNENT SUR CES PARTITIONS : LE RÉSULTAT EST SIDÉRANT !

Katia et Marielle **Labèque**
(pianos)

Gershwin : *Rhapsody in Blue*. Bernstein/Kostal : *West Side Story*

Gonzalo Grau (percussion), Raphaël Séguinier (batterie), Pablo Bencid (timbales)

KML 1121 (Abeille). Date d'enr. non précisée. 58'

Nouveauté ♫♫♫

Belle prise de son très claire et bien définie.

Avec une partition d'orchestre aussi populaire et enregistrée que la *Rhapsody in Blue* de George Gershwin, et même si entre 1924 et 1942 il existe trois étapes différentes de l'orchestration, le risque est toujours grand pour l'interprète qui en propose une nouvelle version. Heureusement, Katia et Marielle Labèque, qui connaissent bien l'original destiné à leurs deux pianos, n'ont aucune peine à se retrouver en studio, pour une nouvelle interprétation discographique, après celle gravée pour Philips… il y a trente ans. Est-ce la maturité de leur interprétation, la joie de retrouver une musique qui leur est chère et qu'elles jouent à nouveau en concert depuis deux étés de suite, ou plus simplement la plus grande liberté que leur offre KLM, le label qu'elles ont créé en 2007 ? Toujours est-il que « leur » Gershwin est d'une générosité sidérante. Le rythme tout d'abord, jamais mécanique, d'une souplesse bondissante comme celle des meilleurs jazzmen, et la dynamique, où leur sens du spectacle y crée un véritable enchantement sonore – les Sœurs Labèque n'ont rien perdu de leur digitalité, qu'on se le dise ! Autre favori des deux pianistes, Leonard Bernstein et son *West Side Story*, illustre comédie musicale imaginée pour Broadway, en 1957. Détachée de la scène, la partition connut plusieurs versions. Il existe une suite d'orchestre, des danses symphoniques – ô combien célèbres –, et celle enregistrée pour le film réalisé par Robert Wise pour la MGM en 1961, différente de l'original, avec des passages inversés ou supprimés, et des arrangeurs supplémentaires se superposant aux orchestrations de Sid Ramin, d'Irwin Kostal et du compositeur. Pour cette version pour deux pianos et deux percussionnistes, on retrouve le nom d'Irwin Kostal, déjà associé à l'orchestre de *West Side Story*, et auteur d'une version pour deux pianos des *Trois Préludes* de… Gershwin. Là encore, comme chez Gershwin, on en oublie l'orchestre (ainsi qu'une première version mal dégrossie pour Sony, en 1989), tant l'auditeur est à la fête avec de tels interprètes, de la « *chanson des Jet* », où le piano souligne l'inspiration ragtime, aux mélodies poignantes de « Somewhere » et « *I Have A Love* », en passant par un « *Mambo* » joyeux et totalement irrésistible et les danses si légères de « *Cha Cha* » et de « *I Feel Pretty* ». Entre-temps, la folie des doigts sur le clavier emporte l'air « *Something's Coming* » et « *The Rumble* », la percussion swingue dans « *Rock Blues* », le piano se fait idéalement rêveur sur « *Maria* », et « *America* » jubile d'une jeunesse retrouvée. Quelles musiques et quelles interprètes ! ◆

Franck Mallet

Les partitions de Gershwin et Bernstein n'ont plus de secret pour les sœurs Labèque.

DR

Januar 2008 / Deutschland 5,80 €

Österreich 6,65 € • BeNeLux 6,85 € • Schweiz 11,60 SFR

FONO FORUM

FONO FORUM

Das Klassik-Magazin

www.fonoforum.de

Interpreten im Portrait

JONAS KAUFMANN
GIOVANNI ANTONINI

Ab S. 42

Die besten Aufnahmen

BEETHOVENS SINFONIEN

S. 56

Der musikalische Dichter

WOLF WONDRATSCHEK

S. 52

Neue Serie

STILKUNDE DER MUSIK DES 20. JAHRHUNDERTS

S. 28

Klavierduo der Extraklasse im Einsatz für die Jugend S. 36

KATIA UND MARIELLE LABEQUE

JAZZ-PORTRAIT

PAOLO FRESU

S. 110

4 190288 505802 01

DIE UNGLEICHEN SCHWESTERN

Ums reine Geldverdienen geht es den Labèques beim eigenen Label ohnehin nicht. Katia Labèque meint: „Wir sind heute in der Lage, wirklich das zu machen, was wir wollen, was nicht der Fall ist, wenn ein junger Künstler von einer Plattenfirma unter Vertrag genommen wird. Am Anfang weiß man nichts. Es ist für die Plattenfirmen immer ein Geschäft. Und man muss als Künstler immer Kompromisse eingehen, beim Marketing, beim Image, sie wollen alle Glamour. Das ist nicht zu kritisieren. Denn sie versuchen, ihr Produkt zu verkaufen. Sie müssen ihr Produkt verkaufen." Sie hingegen, so ergänzt Marielle Labèque, hätten in erster Linie andere Motive: „Natürlich möchten wir verkaufen. Aber wir können auch weiterproduzieren, ohne Geld damit zu verdienen. Für uns ist wichtig, zu wissen, wo wir stehen. Und etwas zu produzieren, auf das wir stolz sein können. Wir machen das, weil wir das machen wollen. Nicht, weil es gut für unsere Karriere ist."

Höhepunkt der Ravel-Platte ist der „Boléro", den die Schwestern in einem Arrangement für zwei Klaviere und Percussion vorstellen. Geholfen hat den beiden beim Arrangement der baskische Komponst Michel Sendrez. „Michel ist ein großer Experte für baskische Instrumente und auch einer der größten Experten für die Musik Ravels", so Katia Labèque. „Wir haben ihn gefragt, welche baskischen Instrumente Ravel wirklich inspiriert haben. Denn es gibt viel mehr baskische Wurzeln in seiner Musik als spanische. Zum Beispiel Feria, der Fandango aus seiner spanischen Rhapsodie, ist kein spanischer Rhythmus, sondern ein baskischer. Und selbst der Bolero hat nichts mit dem spanischen Bolero zu tun. So wollten wir anstelle der sehr raffinierten Orchester-Version Ravels, die einfach umwerfend ist, eine Fassung, die stärker auf seine Herkunft verweist."

Verbindungen herzustellen zwischen der Musik und den anderen Künsten, Experimente zu ermöglichen, neues Publikum auch für die Klassik zu gewinnen, das sind auch Ziele der „KML Fondazione", die von Katia und Marielle Labèque 2005 ins Leben gerufen worden ist. „Wenn man klassische Musik filmt, zeigt man normalerweise die Interpreten. Man hat einen Pianisten, der eine Beethoven-Sonate spielt. Und natürlich kann das großartig sein. Als wir in der Waldbühne in Berlin vor 20.000 Leuten gespielt haben, waren wir sehr glücklich, dass sie das Konzert gefilmt haben. Ein Konzert wie dieses gibt man nur einmal in seinem Leben", sagt Katia Labèque, „aber um ehrlich zu sein: Wie viele Konzerte sind wirklich so gut? Oftmals wirkt das abgefilmte Konzert nur fad."

Grenzen abbauen (auch zwischen Klassik, Jazz und Pop), Offenheit leben, Experimente wagen – bei Katia Labèque geht das so weit, dass sie das Klavierduo auch mal gegen eine experimentelle Popband eintauscht. Wie bei „B for Band – Across the Universe of Languages", eine von der Musik der Beatles inspirierte CD-Produktion und Multimediashow, die beim letzten Klavier-Festival Ruhr auch live zu sehen war. Aber trotz Katias gelegentlicher Abstecher – sie hat auch schon mit so prominenten Jazzern wie Herbie Hancock, Chic Corea, Joe Zawinul und Gonzalo Rubalcaba zusammengespielt – bleibt das Duo mit ihrer Schwester Marielle auch für sie stets das Wichtigste. Und wenn dann wieder einmal – wie jetzt gerade – eine programmatisch ganz konventionelle, aber tief empfundene, musikalisch schlichtweg hinreißende Duoplatte mit Werken von Schubert und Mozart erscheint, so ist das ebenfalls etwas, auf das die beiden ungleichen Schwestern stolz sein können.

Gregor Willmes

Katia und Marielle Labèque

AUF EIGENEN VIER BEINEN

Katia und Marielle Labèque haben sich selbstständig gemacht – und damit aus der Not der großen Firmen eine Tugend. Wie andere Künstler auch gründete das Klavierduo vor einem Jahr sein eigenes Label. Seitdem bestimmen sie selbst über ihre Veröffentlichungen – und der Erfolg gibt ihnen Recht. Mehr über ihre ungewöhnlichen Projekte verrieten sie Klaus Kalchschmid in München.

RONDO: Katia und Marielle Labèque, rein äußerlich betrachtet wirken Sie wie sehr ungleiche Schwestern. Sind Sie in Charakter und Spiel auch so unterschiedlich, wie Sie aussehen?

Katia Labèque: Oh ja, sicher! Und wir arbeiten hart an unseren Gemeinsamkeiten und an den Unterschieden. (lacht)

Marielle Labèque: Es ist wie im Orchester: Katia spielt Geige, ich bin das Cello, die tiefere Stimme, beim Sprechen und beim Spielen!

Katia Labèque: Marielle hat viel mehr positive Energie als ich …

Marielle Labèque: … aber dafür brauche ich für alles mehr Zeit, es muss Schritt für Schritt gehen. Außerdem treffe ich Entscheidungen ganz ungern. Deshalb frage ich beim Kofferpacken immer Katia, was ich nehmen soll.

Katia Labèque: Ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Und ich vertraue ihr vollkommen. Bei Aufnahmen etwa hört Marielle Dinge, die ich nie hören würde. Und sie hat immer Recht.

RONDO: Sie haben beide zusammen für Ihre letzte Aufnahme den 29-jährigen Filmregisseur, Grafikdesigner und Videokünstler Tal Rosner engagiert, der die Musik von Debussy und Strawinsky in rasant geschnittene, teils computergenerierte Bilder verwandelte. Haben Sie Einfluss auf seine Arbeit genommen?

Katia Labèque: Nein, überhaupt nicht. Wir kannten Sachen von ihm, fanden sie großartig und wollten mit ihm die Chance nutzen, ein neues, junges Publikum anzusprechen.

RONDO: Wie war die Resonanz?

Katia Labèque: Youngsters fanden das ganz toll, aber wir wurden auch sehr kritisiert, vor allem in England. Man fragte: »Warum hat er nicht die Labèques gefilmt?« Aber genau das wollten wir nicht, sondern dass Tal seine eigene Welt auf die der Musik treffen lässt! Es ist ein bisschen wie in »Koyanisquatsi« und »Powaqqatsi« von Godfrey Reggio mit der Musik von Philip Glass.

RONDO: Sie wollen nicht nur ein junges Publikum für Strawinsky begeistern, sondern planen auch Projekte für Kinder. Was hat man sich darunter vorzustellen?

Marielle Labèque: Es sollen schön illustrierte Bücher samt CD mit einer halben Stunde Musik sein. Wir haben angefangen mit »Karneval der Tiere« und »Children's Corner«. Musik und Texte für diese »Gute-Nacht-Geschichten« sind schon da, aber es fehlen noch die Zeichnungen …

RONDO: Haben Sie gerade für solche Projekte ein eigenes Label gegründet?

Katia Labèque: Nicht nur! Wir wollen sicherstellen, dass unsere CDs immer lieferbar sind, nicht nur die gängigen Sachen. Wir wollen selbst entscheiden, was wir wo und wie aufnehmen. Wir wollen Einfluss darauf haben, was auf dem Cover zu sehen ist und was im Booklet steht, auch wenn das gleichzeitig bedeutet, mehr Verantwortung zu tragen. Man hat uns übel genommen, dass wir die Strawinsky- und Debussybriefe nur im Original abgedruckt haben. Aber es sollte die authentische Stimme der Komponisten sprechen, wie bei ihrer Musik.

RONDO: Apropos authentisch: Sie haben Bach auf Nachbauten alter Silbermann-Fortepianos gespielt. Hat das auch Ihr Mozartspiel beeinflusst?

Katia Labèque: Oh ja, auch wenn wir auf der kommenden Schubert/Mozart-CD moderne Instrumente benutzen. Phrasierung, Tongebung, Anschlag, das alles machen wir heute bei Mozart anders. Bei den Salzburger Festspielen spielten wir letztes Jahr auf zwei Anton-Graf-Flügeln vom Anfang des 19. Jahrhunderts Mozart und Musik seiner Zeitgenossen – Vanhal und Koželuch etwa. Mit diesen Instrumenten werden wir sicher auch bald CDs machen.

NEU ERSCHIENEN

Schubert, Mozart
Werke für Klavier zu vier Händen
KML/harmonia mundi KML 1117

Regine Lacoste

SCHUBERT / MOZART
KATIA ET MARIELLE LABÈQUE

STRAVINSKY / DEBUSSY
Katia et Marielle Labèque

MAURICE RAVEL
KATIA ET MARIELLE LABÈQUE

EDITOR'S CHOICE

The Labèque sisters: truly superlative

Four-handed delights with the Labèque sisters on song in the exquisite Fantasy

Schubert · Mozart

Mozart Sonata for Two Keyboards, K448 **Schubert** Divertissement, D823 – Andantino varié. Fantasie, D940.
Katia Labèque, Marielle Labèque *pfs*
KML Recordings Ⓕ KML1117 (53' • DDD)

EDITOR'S CHOICE GRAMOPHONE

Schubert

Sonata for Piano Duet, 'Grand Duo', D812. Six Grandes marches, D819 – No 2; No 3. Eight Variations, D813. Vier Ländler, D814
Allan Schiller, John Humphreys *pfs*
Naxos Ⓢ 8 570354 (80' • DDD)

The Labèque sisters offer a truly superlative account of the great F minor Fantasy in rich, warm-blooded sound. Rarely has the weft and warp of the score been so clearly yet spontaneously realised, its question-and-answer dialogue played with such perfect (and natural) even-handedness. As Malcolm Bilson and Robert D Levin observe in their booklet, with the fugato in the final section and the work's climax that leads to the final restatement of the opening, "agony and resignation make no concession to the listener's longing for release". The *Andantino varié* in B minor is the delectable second movement of Schubert's *Divertissment sur des motifs origineaux* [sic] *français* (no one seems to have identified these "original French motifs").

The disc, all too short at 53 minutes, concludes with another masterpiece of the piano duo repertoire. Once more the interplay in Mozart's D major Sonata is superbly handled, merrily witty in the outer movements and yielding an unusually elegiac *Andante*. One oddity: the opening phrase of the Rondo's theme (in 2/4) consists of two groups of four semiquavers and one quaver; the Labèques play the first semiquaver as an appoggiatura and turn the second into a (accented) dotted quaver – unsettling.

The programme for Vol 5 of Naxos's survey of Schubert's complete piano music for four hands has Allan Schiller and John Humphreys in four of the five works for the medium composed during the summer of 1824 at Zseliz, the country home of Count Esterházy (the fifth work, *Divertissement à la hongroise*, appeared on Vol 1). When one considers that these include the mighty Grand Duo (43'35" in duration) and the Variations on an Original Theme (17'17"), it constitutes a fairly miraculous bout of creativity. Beautifully recorded at Hawksyard Priory in Staffordshire on a lovely-sounding Yamaha (which merits its own thanks from the performers in the booklet), this well filled disc is a useful collection, played with not a little affection and scrupulous attention to detail. **Jeremy Nicholas**

Katia and Marielle Labèque
Schubert & Mozart
KML Recordings KML1117

Another strong offering from the Labèque siblings

The heartfelt performances of these piano duets by Schubert and Mozart by the virtuoso sisters owes much, perhaps, to the death of their father, to whose memory this sixth release on their own KML label is dedicated.

Shadows certainly fall across the late Schubert *Fantasy*. Written in F minor, the so-called "key of doom", its plaintive and keening opening theme returns in the last movement in an agonising but compelling last gasp of breath. Caught between the declamatory obligations of the concert hall and the hushed intimacy of the salon, it is a work of dark, forlorn beauty and the Labèques play it with an absorbing sensitivity.

The gossamer-light textures of the *B minor Andantino* offer sweet respite while Mozart's only sonata for two pianos is a spirited yet light and exquisitely elegant work. The Labèques dispatch both with a refined and altogether becoming panache, each sister perfectly matched to the other in a creation of effortless grace. A perfect pairing.

Michael Quinn

HMV Choice
March / April 2008
Michael Quinn

Chamber **Disc of the Month**

The Labèque sisters show Ravel's music in a rich new light

BRIGITTE LACOMBE

Ravel shimmers with exotic colour

Stunning transcriptions by the Labèques

WORDS **JULIAN HAYLOCK**

Ravel thrived on the discipline imposed by setting himself a unique task with every score – at times you can almost sense him thinking out loud. Stravinsky once affectionately referred to him as 'the most perfect of Swiss clockmakers' because of his meticulous approach. His glisteningly brilliant musical surfaces can, in the wrong hands, create the impression of possessing little human interest. Yet when he allows the mask to slip, his work becomes an outlet for a sensuality without parallel in the music of his time. Perhaps that is why Ravel has increasingly become a composer whom people fall in love with rather than simply admire.

This is Katia and Marielle Labèque's starting point on this exemplary recording. The *Rapsodie espagnole* emerges as though through a heat-haze, its rhythmic profiles gently cushioned, its exotic sultriness experienced via myriad subtleties of tone colour and texture.

Mother Goose positively aches sensuality – every phrase is so magically voiced that it's impossible to imagine it ever being better played. The early *Menuet* and *Pavane* also sound ravishing, before the famous *Boléro* lifts the roof off. ■

> Myriad subtleties of tone, colour and texture

★★★★★

Ravel Rapsodie espagnole; Ma mère l'oye; Pavane pour une infante défunte; Prélude; Boléro, et al.
Katia Labèque (piano), Marielle Labèque (piano)
KML Recordings KML 1111

KATIA LABEQUE
"SHAPE OF MY HEART"

ROCK/JAZZ/CLASSICA I connubi tra artisti di musica classica e altri generi musicali raramente soddisfano: di solito lasciano in bocca un sapore artificioso. Ma non è il caso di Katia Labeque che, oltre a essere una pianista classica tra le migliori al mondo, ha anche un sincero interesse per altri generi musicali, al punto da pubblicare dischi jazz e rock nella propria casa discografica. In questo disco Katia spazia a 360°: si apre con due canzoni di Sting cantate dallo stesso autore ma riarrangiate splendidamente per pianoforte, per poi passare a duetti con pilastri del piano jazz come Chick Corea, Herbie Hancock e Gonzal Rubalcaba, senza farsi mancare esecuzioni "ortodosse" di Chopin e Satie.

VERDETTO: Un grande disco, da parte di un'artista davvero multiforme.

NUMERO CANZONI/DURATA: 12 / 54' 35"
ETICHETTA: KML

CONSIGLIATO

KML Recordings

In einer Mischung aus nuancierter Feinmechanik und dramatischer Brillanz geben die Schwestern Schuberts Fantasie ein sehr individuelles Profi [...].

Fono Forum, Juni/Juli 2010 | Frank Siebert
SCHUBERT/MOZART KML 1117

[...] raffinierte Gebrochenheit [...] [de fuego y agua, gemeinsam mit Mayte Martín]

Fono Forum, Juni/Juli 2010 | Matthias Kornemann

[...] Darstellungen, deren prachtvoll leuchtender und fein ausdifferenzierter Klang aus der Kombination von völlig entspanntem und ebenso entfesseltem Einsatz resultiert.

Fono Forum, Juni/Juli 2010 | Ingo Harden
SATIE CD

[...] vertraute zupackende Hochdruckpianistik [...]

Fono Forum, Juni/Juli 2010 | Matthias Kornemann
STRAVINSKY CD

[...] ein neues Album [...], das dem Hörer den Atem verschlägt. [de fuego y agua, gemeinsam mit Mayte Martín]

Fono Forum, Oktober 2008 | PTK

Eine so gefühlvolle wie temperamentvolle Scheide, voll Leidenschaft und Glut, aber auch voll von Zartheit und Liebessehnsucht. [de fuego y agua, gemeinsam mit Mayte Martín]

Die Welt online, 7. August 2008 | BRU

Die blühende Klarheit und Brillianz des Klanges von zwei Klavieren passt dabei perfekt zum herben, virtuosen Gesang von Martín, und öffnet gleichzeitig die Tür zu Jazz-Improvisationen und impressionistischer Klangspielerei. Grenzüberschreitung im besten Sinne: Hier haben drei Frauen in der Musik zueinander gefunden. [de fuego y agua, gemeinsam mit Mayte Martín]

Br-online, 19. Juli 2008 | Miriam Stumpfe

[...] enorm spannende Kommunikation zwischen den beiden wie mit den Hörern: ein gemeinsames Atmen, das orchestrale Fülle nicht durch auftrumpfendes Volumen, sondern aus der Differenzierung der Klangfarben gewinnt.

Partituren, März-April 2008 | GF
SCHUBERT/MOZART KML 1117

So nackt, ja so brutal, zugleich so sensibel in den resignativen Zwischentönen, wie jetzt bei Katia und Marielle Labèque ist diese Schubertsche Melancholie und Verzweiflung lange nicht ausgespielt worden. Die beiden Schwestern wühlen sich geradezu ein in den dunklen Klagelaut dieser Musik, eine Interpretation, die schlicht betroffen macht. Man ist den Labèque-Schwestern geradezu dankbar, dass sie nach dieser Schubert'schen Tragödie mit Mozarts D-dur-Sonate für zwei Klaviere wieder ein Licht anzünden [...].

br-online.de, 17. März 2008 |
Oswald Beaujean
SCHUBERT/MOZART KML 1117

Die Labèque Schwestern legen damit ein Album [Mozart/Schubert CD] vor, das nicht nur musikalisch auf höchstem Niveau angesiedelt ist, sondern gleichzeitig in seiner Werkzusammenstellung ganz neue, unerwartete Perspektiven zu öffnen vermag. [...] Eine Platte, die sorgsamer nicht disponiert sein könnte, im Musikalisch-Interpretatorischen, im Programm und nicht zuletzt in der technischen Umsetzung, die dem Klavierklang den nötigen Raum bietet [...].

klassik.com, 21. Februar 2008 |
Tobias Pfleger
SCHUBERT/MOZART KML 1117

So offen, brutal und zugleich sensibel in den resignativen Zwischentönen wie auf ihrer jüngsten CD, ist Schuberts Verzweiflung selten ausgestellt worden. [...] großartige, verstörende CD.

Die Zeit, 17. Januar 2008 |
Oswald Beaujean
SCHUBERT/MOZART KML 1117

[...] Was Katia & Marielle Labèque etwa aus den Vogelstimmen des Petit Poucet hervorzaubern, ist schlicht ergreifend. Höchste Kunst der Nuance und des rücksichtsvollen Sentiments ist das [...]
[...] der geheimnisvoll und fulminant dargebotenen Rhapsodie espagnole und vor allem im Bolero.
Die beiden nehmen sich einige Freiheiten und lieben den Nachhall, aber das verzeiht man ihnen, weil ihre Interpretationen in sich so stimmig klingen und Atmosphäre vermitteln.

Tagesanzeiger, 12. März 2007 |
Thomas Meyer
RAVEL CD

KML Recording / DG Press

- Stereoboard.com | Bryce Dessner - El Chan (Album Review), 24 Apr 2019
- PopMatters / With 'El Chan', Bryce Dessner Moves Way Beyond the National, 19 Apr 2019
- Under the Radar Mag / Bryce Dessner Labeque / El Chan - Deutsche Grammophon, 10 Apr 2019
- Classique News / CD, compte rendu critique. INVOCATIONS
- Qobuz / Invocations review
- Fnac / Rencontre musique classique Katia et Marielle Labèque
- Le Journal du Dimanche / Rien n'arrête les sœurs Labèque
- Quotation
- Pianiste N°89 / “Sisters” Katia et Marielle Labeque
- Elle / Culte / Label Labeque
- Musikzen / Feu d’artifice a New-York
- Classica / Les chocs du mois / Talents a quatre mains
- Fonoforum / Die ungleichen schwestern durch Gregor Willmes
- Rondo / Katia und Marielle Labeque “Auf eigenen vier beinen”
- KML RECORDING
- Gramophone / Editor’s choice / HMV Choice
- Classic FM / Disc of the month / Ravel shimmers with exotic colour by Julian Haylock

International Record Review / Katia und Marielle Labeque excel in Debussy and Stravinsky Zitat