

Quatuor Zaïde

Reich · Dessner
Different Trains · Pulsing

Sounds like Paulin™

Cet album est né de la rencontre de trois inspirations : notre amitié avec Bryce Dessner, renforcée et nourrie depuis 10 ans autour de sa musique et de nos deux mondes, notre amour de la musique américaine minimaliste présent depuis les débuts du quatuor, et enfin notre rencontre avec Benjamin Paulin du monde du design et de la pop qui nous a donné envie de nous lancer dans un disque entre musique classique et musique actuelle.

Guitariste du célèbre groupe de rock *The National* mais également compositeur adoubé par Steve Reich dont il a reçu l'enseignement, Bryce Dessner se situe à la croisée de ces deux mondes.

Nous jouons la musique de Bryce Dessner partout dans le monde, et aimons cette énergie rock qui se mêle à une poésie contemplative. Le ballet *Impermanence*, composé pour la Sydney Dance Company avec qui nous avons tourné en Europe, a été inspiré par l'incendie de Notre-Dame et l'urgence face au réchauffement climatique.

Sa particularité est de placer le quatuor sur scène au milieu des danseurs et nous avons choisi pour cet album l'un de ses moments forts : *Pulsing*.

Il nous est apparu naturel d'associer la pièce de Bryce Dessner à l'une des œuvres phares de la musique américaine du 20e siècle : *Different Trains*. L'enfance de Steve Reich a été marquée par le train qu'il prenait régulièrement pour se rendre de Los Angeles à New York, où ses parents divorcés vivaient. Steve Reich enregistre les voix de sa gouvernante et d'un employé de la ligne New York-Los Angeles et les retranscrit des années plus tard en musique. Cette approche spécifique de « mélodie du discours » initie ainsi un nouveau style de documentaire musico-théâtral.

Dans cette œuvre poignante, Steve Reich interroge sa relation aux trains s'il avait été en Europe et non aux États-Unis à ce moment de l'Histoire. Étant lui-même de confession juive, ce sont les trains de déportés qui auraient scellé son destin. Les voix enregistrées deviennent celles de survivants de la Shoah et les sirènes de trains hurlent. Cette œuvre incroyable superpose trois quatuors, les voix et bruits de train enregistrés qui constituent la base sur laquelle un quatrième quatuor vient jouer en live. Nous sommes particulièrement honorées d'avoir reçu l'autorisation de Steve Reich de réenregistrer la bande magnétique originale du Quatuor Kronos afin de transmettre notre vision de cet iconique *Different Trains*.

Ce disque est un hommage à l'amitié, l'humanité et la paix.

— Quatuor Zaïde

This album was born from the convergence of three inspirations: our friendship with Bryce Dessner, deepened and nourished over ten years around his music and our two worlds; our love of American minimalist music, present since the quartet's earliest days; and our encounter with Benjamin Paulin from the world of design and pop, who inspired us to embark on an album bridging classical and contemporary music.

Guitarist of the celebrated rock band *The National*, and a composer endorsed by Steve Reich — whose teaching he received — Bryce Dessner stands at the crossroads of these two worlds.

We perform Bryce Dessner's music all over the world, and love the rock energy that mingles with a contemplative poetry. The ballet *Impermanence*, composed for the Sydney Dance Company with whom we toured Europe, was inspired by the burning of Notre-Dame and the urgency of the climate crisis. Its distinctive feature is placing the string quartet on stage among the dancers, and for this album we have chosen one of its most powerful moments: Pulsing.

It felt natural to pair Bryce Dessner's piece with one of the landmark works of twentieth-century American music: *Different Trains*. Steve Reich's childhood was marked by the train he regularly took between Los Angeles and New York, where his divorced parents lived. Reich recorded the voices of his governess and a porter on the New York-Los Angeles line, and transcribed them years later into music. This distinctive approach to "speech melody" initiated a new form of musico-theatrical documentary.

In this deeply moving work, Steve Reich reflects on what his relationship to trains might have been had he been living in Europe rather than the United States at that moment in history.

Being Jewish himself, it would have been the deportation trains that sealed his fate. The recorded voices become those of Holocaust survivors, and train sirens wail. This extraordinary work layers three string quartets, recorded voices and train sounds that form the foundation over which a fourth quartet plays live. We are particularly honoured to have received Steve Reich's permission to re-record the original magnetic tape of the Kronos Quartet, in order to bring our own vision to this iconic *Different Trains*.

This record is a tribute to friendship, humanity and peace.

— Quatuor Zaïde

Remerciements

Merci à Bryce Dessner et Steve Reich, PaulinPaulinPaulin, Mimi Durand Kurihara, L'association El Pasito pour le prêt du violon de Charlotte Maclet, ainsi qu'à ICICLE pour les sublimes vêtements.

Reich & Dessner : dialogue en filiation

Steve Reich et Bryce Dessner incarnent, à deux générations de distance, une même conviction : que les frontières entre musique savante, minimalisme et formes populaires sont moins des lignes de démarcation que des zones de passage.

Reich, né en 1936, a commencé à remodeler le paysage musical mondial dès les années 1960, avec des pièces comme *It's Gonna Rain*, *Drumming* ou *Music for 18 Musicians*, qui ont installé une pensée nouvelle de la pulsation, de la répétition et de l'attraction tonale, loin de la complexité extrême héritée de l'avant-garde sérielle.

Né en 1976, Bryce Dessner a étudié la flûte puis la guitare classique avant d'obtenir un master à l'Université de Yale, où l'écriture musicale le captive pleinement. C'est là qu'il forme avec son frère le groupe qui deviendra *The National*, dont il est le guitariste, l'arrangeur et l'auteur-compositeur principal.

La rencontre entre les deux hommes tient à la fois de la transmission et de la reconnaissance mutuelle. C'est en fréquentant Reich, Glass, David Lang et Michael Gordon que Dessner acquiert la conviction de pouvoir composer en dehors du format chanson. De toutes ces rencontres, celle avec Reich s'avère la plus décisive : son ouverture d'esprit et son indifférence aux hiérarchies de genre guident profondément le jeune compositeur, au point que le jeu de guitare minimaliste s'insinue dans sa musique rock, tandis que les structures pop irriguent son travail de chambre. Reich lui rendra cet hommage en le qualifiant de « voix majeure de sa génération » — et en lui passant commande, notamment du *Skrik Trio*, co-commandé avec Carnegie Hall.

L'apport esthétique de Reich aura été de démontrer qu'une musique fondée sur la pulsation, la répétition et le phasing pouvait atteindre une profondeur et une complexité comparables à celles des grandes traditions savantes occidentales, tout en restant physiquement et émotionnellement accessible. Dessner, de son côté, prolonge et transforme cet héritage en l'exposant à d'autres vents. Là où Reich a ouvert une fenêtre, Dessner y fait entrer la folk américaine, le romantisme tardif, le blues et l'énergie du rock alternatif — ce qu'il nomme lui-même le « polystylisme ». Sa première commande de musique de chambre, *Aheym*, écrite pour le Kronos Quartet, lui ouvre les portes des grandes institutions, et son catalogue s'enrichit rapidement d'œuvres commandées par l'Orchestre de Paris, l'Orchestre philharmonique de Los Angeles ou le New York City Ballet. Compositeur en résidence au Konzerthaus Berlin pour la saison 2025-26, lauréat de plusieurs Grammy Awards et nommé aux Oscars 2026 pour la chanson-titre de *Train Dreams* co-écrite avec Nick Cave, ses musiques de film — *The Revenant* d'Inárritu avec Ryuichi Sakamoto, *Les Deux Papes* de Meirelles — consacrent sa stature internationale. Les deux compositeurs partagent enfin une vocation de passeurs. Reich a ouvert de nouveaux territoires pour le théâtre musical avec ses opéras-vidéo documentaires *The Cave* et *Three Tales*, et sa musique a inspiré des chorégraphes aussi divers qu'Anne Teresa de Keersmaeker, Jifí Kylián, Jerome Robbins ou Benjamin Millepied. Dessner, lui, a fondé ou co-fondé plusieurs festivals dédiés à la musique contemporaine — MusicNOW à Cincinnati, HAVEN à Copenhague, PEOPLE à Berlin, Sounds from a Safe Harbour à Cork.

Reich & Dessner: a dialogue across generations

Steve Reich and Bryce Dessner embody, two generations apart, a shared conviction: that the boundaries between contemporary classical music, minimalism and popular forms are less lines of demarcation than zones of passage.

Reich, born in 1936, began reshaping the global musical landscape in the 1960s, with pieces such as *It's Gonna Rain*, *Drumming* and *Music for 18 Musicians*, which established a new way of thinking about pulse, repetition and tonal attraction, far from the extreme complexity inherited from the serial avant-garde.

Born in 1976, Bryce Dessner studied flute and then classical guitar before earning a master's degree at Yale University, where musical composition came to captivate him fully. It was there that he formed with his brother the band that would become *The National*, of which he is the guitarist, arranger and principal songwriter.

The encounter between the two men partakes of both transmission and mutual recognition. It was through his contact with Reich, Glass, David Lang and Michael Gordon that Dessner acquired the conviction that he could compose outside the song format. Of all these encounters, the one with Reich proved the most decisive: his open-mindedness and indifference to genre hierarchies profoundly shaped the young composer, to the point where minimalist guitar playing filtered into his rock music, while pop structures irrigated his chamber work. Reich paid him this tribute by describing him as "a major voice of his generation" — and by commissioning work from him, notably the *Skrik Trio*, co-commissioned with Carnegie Hall.

Reich's aesthetic contribution was to demonstrate that a music built on pulse, repetition and phasing could achieve a depth and complexity comparable to those of the great Western classical traditions, while remaining physically and emotionally accessible. Dessner, for his part, extends and transforms this legacy by exposing it to other winds. Where Reich opened a window, Dessner lets in American folk, late Romanticism, the blues and the energy of alternative rock — what he himself calls "polystylism". His first chamber music commission, *Aheym*, written for the Kronos Quartet, opened the doors of the major institutions, and his catalogue quickly grew to include works commissioned by the Orchestre de Paris, the Los Angeles Philharmonic and the New York City Ballet. Composer-in-residence at the Konzerthaus Berlin for the 2025-26 season, a multiple Grammy Award winner and Oscar-nominated in 2026 for the title song of *Train Dreams* co-written with Nick Cave, his film scores — *The Revenant* by Iñárritu with Ryuichi Sakamoto, *The Two Popes* by Meirelles — have cemented his international standing.

The two composers finally share a vocation as bridges and conveners. Reich opened new territories for music theatre with his documentary video operas *The Cave* and *Three Tales*, and his music has inspired choreographers as varied as Anne Teresa de Keersmaeker, Jirí Kylián, Jerome Robbins and Benjamin Millepied. Dessner, meanwhile, has founded or co-founded several festivals dedicated to contemporary music — MusicNOW in Cincinnati, HAVEN in Copenhagen, PEOPLE in Berlin, Sounds from a Safe Harbour in Cork.

Quatuor Zaïde

Charlotte Maclet, premier violon
Leslie Boulin Raulet, second violon
Céline Tison, alto
Juliette Salmona, violoncelle

Le Quatuor Zaïde a été créé en 2009 et s'est affirmé sur la scène internationale comme l'un des rares quatuor constitué uniquement de femmes. Les nombreux prix de prestigieux concours internationaux obtenus entre 2010 et 2012 notamment à Bordeaux, Vienne et Pekin l'imposent comme l'un des ensembles de musique de chambre incontournables dans le paysage musical classique. Il est aujourd'hui reconnu pour son exigence et son exploration continue du spectre sonore du quatuor.

Le Quatuor Zaïde joue depuis 15 ans dans les plus belles salles du monde et a récemment partagé la scène avec Martha Argerich, Nelson Goerner, Xavier Philips, Michel Portal ou Lise de la Salle.

Excellence et bienveillance

Le Quatuor Zaïde est connu pour son répertoire diversifié, qui s'étend des quatuors classiques aux œuvres contemporaines, notamment celles de Iannis Xenakis, Jonathan Harvey, Wolfgang Rihm et Sofia Gubaidulina. Au fil des ans, le quatuor Zaïde tisse d'étroits liens amicaux et artistiques avec plusieurs compositeurs et compositrices tels que Bryce Dessner, Suzanne Giraud, Francesca Verunelli et Cécile Buchet, à qui il commande plusieurs pièces. Elles collaborent également avec de grands noms du jazz : Michel Portal, Marion Rampal, Sylvain Rifflet, Yaron Herman et s'associent à différentes compagnies telles

le Sydney Dance Company dans le spectacle « Impermanence » sur la musique de Bryce Dessner. Tout en s'inscrivant dans l'héritage transmis par les grandes figures du quatuor, les quatre musiciennes proposent des interprétations inspirées de leur « laboratoire imaginaire » : la mise en relation du son avec le corps, la prise de risque artistique et l'interaction avec le public. Le Quatuor Zaïde est « artiste associé » de la Fondation Singer-Polignac et est soutenu par la Ville de Dijon, la DRAC Bourgogne Franche-Comté et Indosuez Wealth Management. Charlotte Maclet, Leslie Boulin Raulet et Céline Tison sont professeuses de musique de chambre à l'ESM Bourgogne Franche-Comté de Dijon, Juliette Salmona est professeur de violoncelle au CRR de Paris.

Charlotte Maclet joue un violon Milanais de 1769 de Carlo Ferdinando Landolfi prêté par l'association El Pasito. Leslie Boulin Raulet joue un violon de Gofriller de 1689. Céline Tison joue un alto anonyme italien Crémonais du début du 18e siècle. Juliette Salmona joue un violoncelle de Claude-Augustin Miremont de 1876.

Quatuor Zaïde

Charlotte Maclet, first violin

Leslie Boulin Raulet, second violin

Céline Tison, viola

Juliette Salmona, cello

Formed in 2009, the Zaïde Quartet quickly established itself on the international stage as one of the rare all-female string quartets. The numerous awards won at prestigious international competitions between 2010 and 2012 - particularly in Bordeaux, Vienna, and Beijing - cemented its reputation as one of the most compelling chamber ensembles in today's classical music scene. The quartet is now renowned for its high standards and ongoing exploration of the sonic range of the string quartet. The Zaïde Quartet has performed for 15 years in the world's most prestigious venues and has recently shared the stage with Martha Argerich, Nelson Goerner, Xavier Phillips, Michel Portal, and Lise de la Salle.

Excellence and Care

The Zaïde Quartet is known for its diverse repertoire, which spans from classical works to contemporary compositions by Iannis Xenakis, Jonathan Harvey, Wolfgang Rihm, and Sofia Gubaidulina. Over the years, the quartet has forged strong artistic and personal bonds with several composers, including Bryce Dessner, Suzanne Giraud, Francesca Verunelli, and Cécile Buchet, commissioning several pieces from them. They also collaborate with renowned jazz artists such as Michel Portal, Marion Rampal, Sylvain Rifflet, and Yaron Herman, and join forces with performing arts companies, notably the

Sydney Dance Company in the production "Impermanence" set to music by Bryce Dessner.

While embracing the legacy passed down by the great string quartet traditions, the four musicians bring to life interpretations inspired by their "Imaginary Laboratory"—a creative space where sound meets the body, where artistic risk-taking is encouraged, and where connection with the audience is essential.

The Zaïde Quartet is an associate artist of the Singer-Polignac Foundation, and is supported by the City of Dijon, the DRAC Bourgogne Franche-Comté, and Indosuez Wealth Management. Charlotte Maclet, Leslie Boulin Raulet and Céline Tison are chamber music professors at the ESM Bourgogne Franche-Comté in Dijon, Juliette Salmona is a cello professor at the CRR de Paris.

Charlotte Maclet plays a 1769 Milanese violin by Carlo Ferdinando Landolfi, on loan from the El Pasito association. Leslie Boulin Raulet plays a 1689 Gofriller violin.

Céline Tison plays an anonymous Italian Cremonese viola from the early 18th century.

Juliette Salmona plays a cello by Claude-Augustin Miremont from 1876.

Reich · Dessner

Different Trains · Pulsing

Quatuor Zaïde

Steve Reich (1936 -) | Different Trains

01	<i>America - Before the War</i>	08:59
02	<i>Europe - During the War</i>	07:30
03	<i>After the War</i>	10:21

Bryce Dessner (1976 -)

04	<i>Pulsing</i> <i>Electronics by David Chalmin</i>	09:30
----	---	-------

Total Timing 36:23

Executive producers: **Quatuor Zaïde**
& **Sounds Like Paulin**

Label manager: **Hannelore Guittet**

Photographer: **Kaupo Kikkas**

Recording producer & engineer:

Clément Gariel

Recorded in December 2025 at Studio
Paulin Paulin Paulin

Direction régionale
des affaires culturelles

Sounds like Paulin™

