

AMPHITHÉÂTRE – CITÉ DE LA MUSIQUE

MERCREDI 8 MARS 2023 – 20H00

Rising Stars
Vanessa Porter
Daniel Mudrack

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

Folie à deux

Vanessa Porter transforme la scène en un paysage sonore tissé d'états émotionnels. La percussionniste réunit dans son travail une multiplicité d'instruments et une installation sonore conçue spécialement pour le projet. Délices du silence, fragilité de la beauté et vibrations éruptives alternent pour mener l'auditeur aux confins de l'existence humaine.

Folie à deux décrit le désordre mental d'une personne globalement saine adoptant les délires d'un malade proche de la psychose et partageant sa folie dans un renforcement irréversible des croyances de chacun. Le concept développé par Vanessa Porter décrit musicalement les émotions des malades par le biais d'improvisation, de boucles en live et d'installations sonores, avec l'idée d'apporter un meilleur éclairage sur une maladie mentale encore peu connue.

Folie à deux est un programme audiovisuel pour percussions et installation sonore. Les installations sonores, appelées « scènes », font le lien entre les « pièces principales » pour percussion solo, lesquelles se répartissent entre compositions originales des cinquante dernières années et commandes. Présentées par Daniel Mudrack, les scènes ont été créées spécialement pour le projet en cohérence avec les pièces pour percussion qu'elles encadrent. À travers elles, le sound designer évolue librement et de manière improvisée dans le programme, utilisant des sons et des rythmes enregistrés par Vanessa Porter sur divers instruments, objets ou générateurs sonores qu'il complète à l'électronique.

Minimaliste, impulsif, passionné : tel est l'univers musical de Vanessa Porter. Sont présentées des compositions de Georges Aperghis, Alexander Sandi Kuhn, David Lang, Emil Kuyumcuyan, Vinko Globokar et Vanessa Porter, avec des commandes de Georges Aperghis, Emil Kuyumcuyan et Alexander Sandi Kuhn.

Programme

Vanessa Porter

Folie

Emil Kuyumcuyan

Shapes

Commande de la Philharmonie de Cologne

Vinko Globokar

Corporel

David Lang

The Anvil Chorus

Georges Aperghis

The Messenger

Commande de la Philharmonie de Cologne et du Festspielhaus Baden-Baden
Commande de la Philharmonie de Cologne dans le cadre du « non bthvn
projekt » 2020
Création française

Georges Aperghis

Le Corps à corps

Alexander Sandi Kuhn

À Deux

Commande de la Philharmonie de Cologne et du Festspielhaus Baden-Baden

Vanessa Porter, percussion
Daniel Mudrack, électronique

Ces artistes sont présentés par la Philharmonie de Cologne et le Festspielhaus Baden-Baden.

FIN DU CONCERT (SANS ENTRACTE) VERS 20H55.

Classical **Futures.eu**

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Vanessa Porter (1992)

Les œuvres

Folie, pour son et électronique

Composition : 2020.

Création : le 20 septembre 2020, à la Philharmonie de Cologne, par la compositrice.

Durée : environ 5 minutes

Emil Kuyumcuyan (1993)

Shapes, pour vibraphone

Commande de la Philharmonie de Cologne.

Composition : 2020.

Dédicace : à Vanessa Porter.

Création : le 20 septembre 2020, à la Philharmonie de Cologne, par Vanessa Porter.

Durée : environ 7 minutes

Vinko Globokar (1934)

?Corporel, pour un percussionniste et son corps

Composition : 1985.

Dédicace : à Gaston Sylvestre.

Durée : environ 7 minutes

David Lang (1957)

The Anvil Chorus, pour set-up

Composition : 1991.

Création : le 12 mai 1991, au Bang on a Can Festival, New York, par Steven Schick (percussion).

Effectif : percussion solo.

Éditeur : Schirmer

Durée : environ 7 minutes

Georges Aperghis (1945)

The Messenger, pour zarb et voix

Commande de la Philharmonie de Cologne, du Festspielhaus Baden-Baden et d'ECHO.

Commande de la Philharmonie de Cologne dans le cadre du « non bthvn projekt » 2020.

Composition : 2020.

Création : le 20 septembre 2020, à la Philharmonie de Cologne, par Vanessa Porter.

Éditeur : éditions du compositeur

Durée : environ 7 minutes

Le corps à corps, pour zarb et voix

Composition : 1978.

Éditeur : partition téléchargeable sur le site du compositeur

Durée : environ 6 minutes.

Alexander Sandi Kuhn (1981)

À *Deux*, pour vibraphone

Commande de la Philharmonie de Cologne.

Composition : 2020.

Création : le 20 septembre 2020, à la Philharmonie de Cologne, par Vanessa Porter.

Durée : environ 5 minutes

La maladie « folie à deux » a été diagnostiquée dans mon environnement immédiat il y a quelques années. Il m'est rapidement venu l'envie de créer un programme sur ce thème pour mieux faire connaître cette maladie en particulier, mais aussi l'univers de la maladie mentale en général en le considérant comme faisant partie de notre société.

Folie ouvre le programme et lui donne son titre avec la dernière pièce, *À Deux*. *Folie* décrit un monde chaleureux et sécurisant dans lequel tout semble « normal ». Ce monde idéal disparaît graduellement et plonge peu à peu dans la maladie. Avec *Folie* et d'autres pièces du programme, j'ai aussi voulu dépeindre la beauté et le côté très chaleureux de la maladie.

Shapes a été composée pour moi par le percussionniste et compositeur Emil Kuyumcuyan. Cette pièce pour vibraphone est à la fois mélancolique et virtuose. Très accessible pour le public, elle représente un grand défi technique pour moi en tant qu'interprète. Le compositeur joue énormément sur les variations métriques et harmoniques, sans jamais pour autant tomber dans la nervosité ni la tension.

Pièce extrêmement théâtrale, *Corporel* de Vinko Globokar a été composée pour un percussionniste et son corps. Le corps comme unique instrument est utilisé de diverses manières, la pièce s'achevant dans un combat émotionnel contre l'inconnu.

Écrite en 1991 par le compositeur américain David Lang, *The Anvil Chorus* pour percussion solo a pour particularité de laisser à son interprète la liberté de choisir ses instruments, avec pour seul guide l'opposition entre instruments et objets à sons « longs » ou « brefs ».

The Messenger a été commandé à Georges Aperghis, l'un des compositeurs les plus fascinants de notre époque selon moi. La pièce est un récit dans lequel je parle de manière récurrente de silence et de notre regard qui se détourne de la crise des migrants. Je joue également des motifs rythmiques et mélodiques au tambour iranien, le zarb. Voix et instrument sont censés se mêler virtuellement l'un à l'autre.

Autre pièce de Georges Aperghis, *Le Corps à corps* décrit une sorte de course, voire une poursuite. Après une suite de syllabes inventées en début de pièce, un texte devient peu à peu audible et s'incorpore à un contexte rythmique fourni par le zarb.

À *Deux* d'Alexander Sandi Kuhn offre une conclusion paisible de ce concert. Il m'importait de terminer sur une note « positive » après tous ces moments forts et éprouvants du programme – que ce soit pour moi ou pour le public. La pièce est un au-revoir tranquille à l'« ancien » monde et dans le même temps une entrée fraîche et paisible dans le « nouveau ».

Vanessa Porter

Les compositeurs

Vanessa Porter

Voir sa biographie page 13.

Emil Kuyumcuyan

Emil Kuyumcuyan est né à Istanbul. Ses racines sont arméniennes, grecques, africaines et croates. Après avoir reçu une formation musicale auprès de Turgut Mehmet Sökmen au Conservatoire national Mimar Sinan d'Istanbul, il part étudier en Allemagne avec Marta Klimasara, Klaus Dreher, Juergen Spitschka et Harald Loehle à la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, puis avec Jean Geoffroy au CNSMD de Lyon. Emil Kuyumcuyan est lauréat du Premier prix du Tromp international percussion competition, du Premier prix en tant que soliste au Stockholm international music competition et d'un prix pour son œuvre *Talking Drums* à l'International percussion competition Luxembourg. Il a reçu des subventions et des bourses de différents organismes : Yamaha Foundation Europe, Deutschlandstipendium, Kunststiftung Baden-Wuerttemberg, Nguyen Thien Dao Scholarship, Adami, Alfred-Toepfer-Foundation,

etc. En 2016, il a reçu le prix DAAD. En tant que compositeur, il a reçu des commandes de l'IPEA competition Shanghai et de la Philharmonie de Cologne. Sa musique est publiée par Norsk Musikforlag. Emil Kuyumcuyan s'est produit aux Muziekgebouw d'Amsterdam et d'Eindhoven, au Centre Pompidou de Paris, à la Philharmonie de Saint-Pétersbourg, et a enregistré pour les Bayerische Rundfunks et la SWR. Il s'est produit avec l'Ensemble intercontemporain, l'Orchestre national de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Staatsorchester Stuttgart, l'Asko | Schoenberg, le Slagwerk Den Haag, etc. 2019 est l'année de sa première expérience audiovisuelle, *STANBULL|the roots*. Depuis 2020, Emil Kuyumcuyan est membre des Percussions de Strasbourg. Il enseigne au Royal Northern College of Music en tant que professeur invité de caisse claire.

Vinko Globokar

Vinko Globokar est né en 1934 en France de parents slovènes. Entre 13 et 21 ans, il vit à Ljubljana, où il est tromboniste de jazz. Une bourse lui permet de retourner en France en 1955, où il entreprend des études au Conservatoire de Paris (CNSMDP). Par la suite, il vit à Cologne, Berlin, avant de s'établir entre Paris et Žužemberk (Slovénie). Il étudie la composition et la direction d'orchestre avec René Leibowitz puis avec Luciano Berio. En tant que tromboniste, il suscite la création de toute une littérature contemporaine pour le trombone d'auteurs tels que Berio, Kagel, Stockhausen, Leibowitz ou encore Takemitsu. De 1967 à 1973, il enseigne à la Musikhochschule de Cologne. En 1969, il cofonde le groupe New Phonic Art avec Jean-Pierre Drouet, Michel Portal et Carlos Roque Alsina, puis devient le responsable du département de recherches instrumentales et vocales

de l'Ircam jusqu'en 1979. De 1983 à 1999, il enseigne et dirige le répertoire du xxe siècle auprès de l'Orchestra Giovanile Italiana à Fiesole. En 2003, il est nommé membre d'honneur de la Société internationale pour la musique contemporaine (SIMC). Parmi ses œuvres, citons *Discours II à VIII*, *Mutation*, *Voie*, *Kolo*, *Étude pour Folklor* I et II ou encore *Élégie balkanique*. Nombre de ses œuvres se confrontent à la théâtralité, frontalement dans *Kaktus unter Strom*, sous une forme plus suggestive dans le cycle *Der Engel der Geschichte*, ou *Das Orchester* où le compositeur joue son propre rôle, d'autres fois au service d'une recherche sonore comme dans *Introspection d'un tubiste*. Le corps parfois devient lui-même instrument : *?Corporel* ou *Res/As/Ex/Ins-pirer* cherchent la fusion entre l'instrument et l'instrumentiste.

David Lang

Né en 1957 à Los Angeles, David Lang est diplômé des universités Stanford, Yale et d'Iowa. Il fonde en 1987, avec Julia Wolfe et Michael Gordon, le collectif Bang on a Can à New York. En constante recherche de nouvelles formes, ses œuvres, assimilées au courant minimaliste ou aux « musiques nouvelles », nourrissent un catalogue virtuose et éclectique. Parmi ses créations récentes, on compte : l'opéra *The Loser*, *The*

Public Domain (créé pour mille chanteurs), l'opéra de chambre *Anatomy Theater* (Los Angeles Opera) et le concerto *man made*. Certaines de ses œuvres ont été primées, telles *The Little Match Girl Passion* (prix Pulitzer, 2008), dont l'enregistrement (Harmonia Mundi) a reçu le Grammy Award 2010 de la « Meilleure performance en petit ensemble » et *simple song #3* (2015), composé pour le film *Youth* de Paolo Sorrentino,

a reçu le David di Donatello. David Lang a reçu le Prix de Rome, le National Endowment of the Arts, a été nommé « Compositeur américain de l'Année 2013 », et fait chevalier des Arts et des Lettres en France. Après avoir été titulaire de la chaire de composition de Carnegie Hall, il est actuellement artiste en résidence à l'Institute for Advanced Study de Princeton et professeur de composition à la Yale School of Music. Dans le

domaine de la danse, David Lang a collaboré notamment avec Margaret Jenkins, Ashley Page, Susan Marshall (*The Most Dangerous Room in the House*, 1999, Bessie Award), Shen Wei, Heinz Spoerli, Twyla Tharp, le Boston Ballet, l'Alvin Ailey American Dance Theater, La La La Human Steps et le Nederland Dance Theater. À l'Opéra de Paris, il a signé la musique du ballet *AndréAuria* d'Edouard Lock (2002).

Georges Aperghis

Né à Athènes en 1945, Georges Aperghis vit à Paris depuis 1963. Son œuvre se distingue notamment par un questionnement sur les langages et le sens. Ses compositions explorent les frontières de l'intelligible, il aime créer de « fausses pistes » qui lui permettent de captiver l'auditeur (des histoires naissent mais sont contredites ou stoppées nettes). L'œuvre d'Aperghis ne peut formellement se rattacher à aucune des esthétiques musicales dominantes de la création musicale contemporaine. Elle s'inscrit dans son siècle par un dialogue avec d'autres formes d'art et par une ouverture à l'autre. Cette altérité se conjugue avec innovation lorsqu'il intègre à ses spectacles des machines, des automates ou des robots. Aperghis travaille étroitement avec un groupe d'interprètes qui participent pleinement au processus de création de ses spectacles. Ce sont des comédiens (tels Valérie Dréville ou Jos Houben), des instrumentistes (tels Jean-Pierre Drouet, Richard Dubelski, Geneviève Strosser, Nicolas Hodges ou Uli Fussenegger)

ou des vocalistes (Martine Viard, Donatienne Michel-Dansac et Lionel Peintre). À partir des années 1990 s'ajoutent de nouveaux modes de collaborations avec la danse (Johanne Saunier et Anne Teresa De Keersmaeker) et les arts visuels (Daniel Lévy, Kurt D'Haeseleer ou Hans Op de Beeck). Des ensembles de musique contemporaine européens (comme Ictus, Klangforum Wien, Remix, Musikfabrik, Ensemble Modern, Ensemble intercontemporain, Vocalsolisten et Chœur de SWR) ont développé une relation de travail avec Aperghis à travers des commandes régulières, toutes intégrées dans leur répertoire. Aperghis a reçu de nombreuses distinctions : Ernst von Siemens Music Prize 2021, Grand prix SACD 2018, prix de la Fondation Kaske Munich 2016, prix des Frontières de la connaissance 2016 dans la catégorie musique contemporaine de la Fondation BBVA, prix Mauricio Kagel 2011, Lion d'or pour l'ensemble de son œuvre à la Biennale de Venise 2015.

Alexander Sandi Kuhn

Alexander Sandi Kuhn est un saxophoniste et compositeur de jazz allemand, qui vit actuellement à Stuttgart. En 2004-05, il a étudié au Berklee College of Music à Boston avec Herb Pomeroy, Joe Lovano, Bill Pierce, Frank Tiberi, Hal Crook, Ed Tomassi et Dave Santoro. Là, il a eu la chance de jouer avec des musiciens talentueux et d'en apprendre aussi beaucoup sur la musique et la vie. À partir de 2008, il a étudié avec le professeur Bernd Konrad à la Hochschule für Musik de Stuttgart, où il a obtenu son diplôme en 2010 avec mention. En 2011-12, il s'est installé à New York pour poursuivre un master à l'Aaron

Copland School of Music. Il a étudié avec de grands musiciens tels que Michael Mossman, Antonio Hart, John Ellis et David Berkman, qui ont aidé à son développement artistique. Depuis 2012, il vit à Stuttgart. Outre ses propres projets, Alexander Sandi Kuhn travaille en tant que compositeur et musicien supplémentaire dans plusieurs groupes (Volker Engelberth Quintet, Kühntett et autres). Il a publié trois albums en tant que leader : *Being Different* (2011), *The Ambiguity of Light* (2013) et *The Place in the North* (2019). En 2022 est sorti son quatrième album *MEANDERING*.

Vanessa Porter

Vanessa Porter est l'une des percussionnistes les plus polyvalentes au niveau international. En tant que soliste, elle combine des œuvres actuelles avec l'improvisation, l'électronique et les arts de la scène, et collabore avec des compositeurs de renom tels que Georges Aperghis, Zeynep Gedes, Jennifer Walshe ou Ben-Amots Ofer. Elle utilise la voix, les percussions corporelles, les cloches ou le vibraphone. Dans son programme *Folie à deux*, elle crée des paysages sonores hypnotiques entre beauté douce et puissance éruptive. Au cours de la saison 2022-23, Vanessa Porter présente son programme solo *Folie à deux* dans le cadre de la série ECHO Rising Stars dans de prestigieuses salles de concert européennes. Elle a récemment été invitée à la Philharmonie

de Cologne, à la Elbphilharmonie, au festival du Schleswig-Holstein, et a créé une pièce de Jennifer Walshe au Funkhaus de Cologne. Grâce à son expérience dans le domaine de l'éducation, elle collabore avec diverses universités et académies, comme l'International summer academy of music et a dirigé des ateliers à l'Académie Sibelius d'Helsinki ou à l'université de Birmingham dans le cadre du World Percussion Group. Après avoir étudié au Royal College of Music de Londres (avec David Hockings) et à la Musikhochschule de Lübeck (avec Johannes Fischer), Vanessa Porter a terminé ses études avec un master à la Musikhochschule de Stuttgart à l'été 2018.

Daniel Mudrack

Daniel Mudrack combine de manière experte, indépendante et créative le jazz, la musique classique, la pop et l'électronique. Avec une formation en jazz, il a passé sa carrière à chercher à franchir les frontières de différentes formes et structures. Avec la percussionniste Vanessa Porter, il a trouvé une artiste exceptionnelle qui, avec sa propre formation en musique classique, a adopté une approche similaire. Au cours de ces dernières années, Daniel Mudrack a également collaboré en tant que producteur avec d'autres

artistes, créant des visions et de nouveaux sons. Cela lui a donné un accès accru à la synthèse sonore électrique. Inspiré par plusieurs tournées à travers les États-Unis (salles de concert, clubs, radios et studios), il vit à Los Angeles et à New York, et s'imprègne de la culture pop contemporaine. En 2020, il a ouvert son studio Schallraum dans les locaux de l'Alte Zigarrenfabrik et fait partie de la Kleine Audiowelt. Il a fait ses armes en étudiant la percussion jazz à l'Université de musique de Bâle avec Julio Baretto, Jorge Rossi

et Adrian Mears, et a obtenu son diplôme avec la mention « très bien ». Il a obtenu son deuxième diplôme en conception de musique pop à la Popakademie Baden-Württemberg et il a également terminé avec succès un master en tant qu'artiste producteur-compositeur.

BONS PLANS 2022-23

ABONNEZ-VOUS

Bénéficiez de réductions de 15% à partir de 3 concerts et de 25% à partir de 6 concerts choisis dans l'ensemble de notre programmation 2022-23. Profitez de 30% de réduction pour 8 concerts ou plus de l'Orchestre de Paris.

MARDIS DE LA PHILHARMONIE

Le premier mardi de chaque mois à 11h, sur notre site internet, des places de concert du mois en cours, souvent à des tarifs très avantageux.

FAITES DÉCOUVRIR LES CONCERTS AUX PLUS JEUNES

Les enfants de moins de 15 ans bénéficient d'une réduction de 30%.

BOURSE AUX BILLETS

Revendez ou achetez en ligne des billets dans un cadre légal et sécurisé.

MOINS DE 28 ANS

Bénéficiez de places à 8€ en abonnement et à 10€ à l'unité.

TARIF DERNIÈRE MINUTE

Les places encore disponibles 30 minutes avant le début du concert sont vendues sur place de 10 à 30€. Ces tarifs sont réservés aux jeunes de moins de 28 ans, aux personnes de plus de 65 ans, aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux.

PHILHARMONIE **LIVE**

LA PLATEFORME DE STREAMING
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

Photo : Ana del Pire, J'Adore ce que vous faites !

Les concerts de la Philharmonie de Paris en direct et en différé.

Une soixantaine de nouveaux concerts chaque saison, dans tous les genres musicaux.

Des conférences, des interviews d'artistes, des dossiers thématiques,
des créations vidéo, des podcasts...

LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

GRATUIT ET EN HD