

Bozar Next Generation

Vanessa Porter

**Rising Star Festspielhaus
Baden-Baden &
Kölner Philharmonie**

**23 Apr.'23
Henry Le Boeuf Hall, Bozar**

Vanessa Porter,
percussion · percussie
Daniel Mudrack,
électronique · electronics

Folie à deux

Vanessa Porter
°1992
Folie,
pour électronique et voix ·
voor electronics en stem (2020)

Emil Kuyumcuyan
°1993
Shapes,
pour vibraphone · voor vibrafoon (2020)
commande · opdracht Kölner Philharmonie (KölnMusik)
création belge · Belgische première

Vinko Globokar
°1934
Corporel,
pour un percussionniste et son corps ·
voor een percussionist en zijn lichaam (1985)

David Lang
°1957
The Anvil Chorus,
pour percussions solo · voor solo percussie (1991)

Georges Aperghis
°1945

The Messenger,

pour zarb et voix · voor zarb en stem (2020)

commande · opdracht Kölner Philharmonie (KölnMusik),
Festspielhaus Baden–Baden &
European Concert Hall Organisation (ECHO)
dans le cadre de · in het kader van
Non–Beethoven–Project for the year 2020
création belge · Belgische première

Georges Aperghis

Le Corps à corps,

pour zarb et voix · voor zarb en stem (1978)

Alexander Sandi Kuhn

°1981

À Deux

pour vibraphone · voor vibrafoon (2020)

commande · opdracht Kölner Philharmonie (KölnMusik)
création belge · Belgische première

durée : 1 heure · duur: 1 uur

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 au synthétiseur et à l'électronique.

Minimaliste, impulsif, passionné : tel est l'univers musical de Vanessa Porter.

Note d'intention de Vanessa Porter

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 ».

Folie à deux

Vanessa Porter weeft op het podium een soundscape van emotionele toestanden. In haar werk combineert deze percussioniste een veelheid aan instrumenten met een speciaal voor dit project ontworpen geluidsinstallatie. De verrukkingen van de stilte, de broosheid van de schoonheid en heftige klankuitbarstingen wisselen elkaar af om de luisteraar mee te voeren naar de grensgebieden van het menselijk bestaan.

Folie à deux beschrijft de mentale stoornis van een globaal gezien gezond persoon die de waanideeën overneemt van een patiënt die de psychose nabij is en zijn waanzin deelt in een onomkeerbare versterking van elkaars overtuigingen. Vanessa Porter ontwikkelde een concept waarin de muziek de emoties van zulke patiënten beschrijft door gebruik te maken van improvisaties, live loopings en geluidsinstallaties. Zo wil ze meer licht werpen op een nog weinig bekende geestesziekte.

Folie à deux is een audiovisueel programma voor percussie en geluidsinstallaties. Die geluidsinstallaties, “scènes” genoemd, vormen de link tussen de “hoofdstukken” voor slagwerk solo, zowel originele composities van de voorbije vijftig jaar als opdrachtwerken. De scènes, gepresenteerd door Daniel Mudrack, werden speciaal voor het project gecreëerd en houden verband met de percussiestukken die ze omkaderen. Via deze installaties beweegt de sound designer zich vrij

improviserend door het programma; hij maakt daarbij gebruik van de geluiden en ritmes die Vanessa Porter van verschillende instrumenten, objecten of geluidsgeneratoren heeft opgenomen en vult die aan met de synthesizer en elektronica.

Minimalistisch, impulsief, gepassioneerd: dat is het muzikale universum van Vanessa Porter.

Intentieverklaring van Vanessa Porter

Enkele jaren geleden werd in mijn onmiddellijke omgeving de ziekte “folie à deux” vastgesteld, ook wel geïnduceerde waanstoornis genoemd. Ik voelde al snel de behoefte om een concertprogramma over dit onderwerp te maken om deze specifieke ziekte onder de aandacht te brengen, maar ook de wereld van de geestesziekten in het algemeen, door die te beschouwen als onderdeel van onze maatschappij.

Folie opent het programma en geeft het samen met het laatste stuk, *À Deux*, zijn titel. *Folie* beschrijft een warme en veilige wereld waarin alles “normaal” lijkt. Deze ideale wereld verdwijnt geleidelijk aan en glijdt steeds dieper weg in de ziekte. Met *Folie* en andere stukken van dit programma wilde ik ook de schoonheid en de heel warme kant van deze ziekte verbeelden.

Shapes werd voor mij gecomponeerd door de percussionist en componist Emil Kuyumcuyan. Dit stuk voor vibrafoon is melancholisch én virtuoos. Het is zeer toegankelijk voor het publiek, maar stelt mij als uitvoerder voor een grote technische

uitdaging. De componist speelt enorm veel met metrische en harmonische variaties, zonder evenwel in nervositeit of overspannenheid te belanden.

Het uiterst theatrale *Corporel* van Vinko Globokar is een compositie voor een percussionist en zijn lichaam. Het lichaam is het enige instrument en wordt op verschillende manieren aangewend. Het stuk eindigt in een emotionele worsteling met het onbekende.

01 – Folie; Vanessa Porter

**zwischen uns lichte schatten
und alle worte fallen leicht
sind ohne wenn
sind ohne aber**

entre nous des ombres légères
et tous les mots tombent facilement
sans si
sans mais

*tussen ons lichte schaduwen
en alle woorden vallen gemakkelijk
zonder als
zonder maar*

02 – Szene 1; Vanessa Porter

**ich falle aus der heiligkeit
und alle bänder sind zerschnitten
an denen ich mich hielt**

je tombe de la clarté
et tous les rubans auxquels je m'accrochais
ont été coupés

*Ik val uit de helderheid
en alle linten waar ik aan hing
zijn doorgesneden*

03 – Appendice alle perfezione; Salvatore Sciarrino

**hinter papierdünnen wänden lauert die dunkelheit
und irgendwer kratzt an der tür
vielleicht bin es ich
ich will es nicht wissen**

*l'obscurité se cache derrière des murs fins comme du papier
quelqu'un gratte à la porte
c'est peut-être moi
je ne veux pas savoir*

*duisternis verbergt zich achter papierdunne muren
iemand krabt aan de deur
misschien ben ik het wel
ik wil het niet weten*

04 – Szene 2; Vanessa Porter

**jeder gedanke ein raubvogel
stürzt sich auf mich
hat mich zu fest
im griff**

*chaque pensée est un oiseau de proie
qui s'abat sur moi
m'agrippant
trop fort*

*elke gedachte is een roofvogel
die op me neer duikt
me vastgrijpt
te hard*

05 – *The Anvil Chorus*; David Lang

**das herz nur noch ein schwarzer klumpen
die mitte: was soll das sein
wo soll das sein
bin zu weit aus dem ruder gelaufen**

mon cœur n'est qu'une masse noire
le milieu : qu'est-ce que cela devrait être
où cela devrait-il être ?
j'ai trop dévié de mon chemin

*mijn hart is een zwarte massa
het midden: wat moet het zijn
waar moet het zijn?
ik ben te ver van mijn pad afgeweken*

06 – *Szene 3*; Vanessa Porter

**geh trag dich selbst zu grabe
wenn du noch kannst**

allez vous enterrer
si vous le pouvez encore

*ga en begraaf jezelf
als je nog kan*

07 – *The Messenger*; Georges Aperghis

**nur in der nacht kommen die träume
vogelwild**

ce n'est que la nuit que les rêves se font
sauvages

*alleen 's nachts komen de dromen
vogelwild*

08 – Shapes; Emil Kuyumcuyan

**etwas zieht mich aus dem wasser
das höher stand
als bis zum hals**

*quelque chose me tire hors de l'eau
qui s'élevait déjà au-dessus
de mon cou*

*iets trekt me uit het water
dat al boven mijn hals
reikte*

09 – Szene 5; Vanessa Porter

**nervenkostüm, abgestreift
schimmert matt im dunkeln
wie die haut einer schlange**

*costume de nerfs, dépouillé
scintille dans l'obscurité
comme la peau d'un serpent*

*kostuum van zenuw, gestript
glinstert in de duisternis
als de huid van een slang*

10 – Side by Side; Michio Kitazume

**zwischen minus und plus wächst alles neu
wie eine wilde pflanze**

*entre le moins et le plus tout renaît
comme une plante sauvage*

*tussen minder et meer groeit alles opnieuw
zoals een wilde plant*

11 – *À Deux*; Alexander Sandi Kuhn

der morgen schenkt mir ein wort
es heißt LICHT
ich kann es behalten

le matin m'offre un mot
c'est LUMIERE
je peux la garder

*de ochtend krijg ik een woord
het is LICHT
ik mag het houden*

Vanessa Porter,

percussion · percussie

© Oliver Look

^{FR} Formée au Royal College of Music de Londres avec David Hockings, à la Musikhochschule de Lübeck avec Johannes Fischer et à la Musikhochschule de Stuttgart, Vanessa Porter est l'une des percussionnistes les plus polyvalentes et les plus sollicitées. Elle combine des œuvres actuelles avec l'improvisation, l'électronique et les arts de la scène et collabore avec des compositeurs renommés tels que Georges Aperghis ou Jennifer Walshe. Récemment, elle a été invitée à la Kölner Philharmonie, à l'Elbphilharmonie de Hambourg, au Festival de musique du Schleswig-Holstein.

Son expérience éducative l'a menée à collaborer avec l'International Summer Academy of Music, l'Académie Sibelius d'Helsinki ou l'Université de Birmingham.

^{NL} Opgeleid aan het Royal College of Music in Londen bij David Hockings, aan de Musikhochschule in Lübeck bij Johannes Fischer en aan de Musikhochschule in Stuttgart, is Vanessa Porter een van de meest veelzijdige en gevraagde percussionisten. Ze combineert hedendaagse werken met improvisatie, elektronica en podiumkunsten en werkt samen met gerenommeerde componisten als Georges Aperghis en Jennifer Walshe. Onlangs werd ze uitgenodigd door de Kölner Philharmonie, de Elbphilharmonie in Hamburg en het Schleswig-Holstein Music Festival. Dankzij haar onderwijservaring heeft ze ook samengewerkt met de International Summer Academy of Music, de Sibelius Academy in Helsinki en de Universiteit van Birmingham.

Daniel Mudrack, électronique · electronics

© Guerin Blask

^{FR} Formé à la Haute École de musique de Bâle avec Julio Baretto, Jorge Rossy et Adrian Mears, puis en « design de musique pop » à la Popakademie Baden-Württemberg, Daniel Mudrack est un percussionniste capable de tisser des liens entre le jazz, la musique classique, la pop et l'électronique et cherchant à repousser les limites de ces différentes formes et structures. Ces dernières années, en tant que producteur, il a également approfondi sa maîtrise de la synthèse sonore. Il a vécu à Los Angeles et à New York et s'est imprégné de la culture pop contemporaine. En 2020, Mudrack a ouvert son studio Schallraum.

BACK

^{NL} Daniel Mudrack volgde zijn opleiding aan de muziekuniversiteit van Bazel bij Julio Baretto, Jorge Rossy en Adrian Mears, en later in 'popmuziekdesign' aan de Popakademie Baden-Württemberg. Hij is een percussionist die in staat is jazz, klassiek, pop en elektronische muziek met elkaar te verweven en om de grenzen van deze verschillende vormen en structuren te verleggen. De laatste jaren heeft hij als producer ook zijn beheersing van de geluidssynthese verdiept. Hij woonde in Los Angeles en New York en voelt zich in de hedendaagse popcultuur helemaal thuis. In 2020 opende Mudrack zijn Schallraum studio.

ECHO Rising Stars : Le projet

^{FR} Rising Stars est un projet de l'association ECHO – European Concert Hall Organisation, un réseau européen fondé en 1995, rassemblant des salles de concert qui comptent parmi les plus prestigieuses en Europe. ECHO réunit des membres issus des quatre coins de l'Europe, de Stockholm à Athènes, en passant par Budapest, Londres ou encore Bruxelles. En effet, Bozar et sa grande salle Henry Le Bœuf en font partie. L'objectif du projet ECHO est de partager l'expérience et le savoir-faire des membres et d'encourager des collaborations à travers des coproductions et la promotion des jeunes artistes. Le but est aussi, à travers ces échanges, d'approfondir et d'enrichir l'offre artistique pour les différents publics européens.

Saison après saison, plusieurs institutions membres d'ECHO sélectionnent dans leur pays un jeune soliste ou ensemble au talent prometteur. Ces Rising Stars (étoiles montantes) se voient alors offrir des formations professionnelles sur mesure et une tournée dans les salles les plus réputées d'Europe, leur permettant de se faire connaître à l'étranger et d'aborder la carrière internationale qu'ils et elles méritent. Au cours de leurs tournées, les artistes s'engagent dans une grande variété de projets éducatifs et participatifs auprès de diverses communautés à travers les villes et régions du réseau ECHO.

Chaque Rising Star se voit également attribuer une nouvelle œuvre, composée sur mesure. Les compositrices et compositeurs dont les œuvres seront créées et interprétées par les ECHO Rising Stars au cours de la saison 2022–2023 sont Misato Mochizuki, Charlotte Bray, Vasco Mendonça, Judith Bingham, Edmund Finnis et Georges Aperghis.

ECHO Rising Stars: Het project

Rising Stars is een project van ECHO (European Concert Hall Organisation), een Europees netwerk dat in 1995 werd opgericht en de meest prestigieuze Europese concertzalen samenbrengt. Inmiddels telt ECHO eenentwintig leden, uit alle uithoeken van Europa, van Stockholm tot Athene, van Boedapest tot Londen en Brussel. Ook Bozar is met zijn grote concertzaal Henry Le Bœuf lid van ECHO. Het is de bedoeling dat de leden ervaring en knowhow met elkaar uitwisselen en samenwerkingsverbanden aanmoedigen door coproducties op touw te zetten en jonge artiesten te promoten. Bovendien wordt ernaar gestreefd om via de uitwisselingen het artistieke aanbod te verdiepen en te verrijken voor een zo breed mogelijk publiek.

Elk seizoen kiest iedere instelling een jonge beloftevolle solist of een talentrijk ensemble uit eigen land. Zodoende krijgen deze rijzende muzieksterren de kans om een tournee te doen langs de grootste concertzalen in Europa en in het buitenland erkenning te verwerven en een internationale carrière uit te bouwen. Tijdens hun tournees houden de muzikanten zich bezig met een grote verscheidenheid aan educatieve en participatieve projecten met diverse gemeenschappen in de steden en regio's van het ECHO-netwerk.

Elke Rising Star krijgt ook een nieuw, op maat gecomponeerd werk. De componisten wier werken in het seizoen 2022-2023 door de ECHO Rising Stars in première zullen worden gebracht en uitgevoerd zijn Misato Mochizuki, Charlotte Bray, Vasco Mendonça, Judith Bingham, Edmund Finnis en Georges Aperghis.

Rising Stars 2022–2023

Quatuor Aris

Nominated by the Elbphilharmonie Hamburg
& Konzerthaus Dortmund

Cristina Gómez Godoy, hobo · hautbois

Nominated by L'Auditori Barcelona
& Palau de la Música Catalana

Diana Tishchenko, viol · violon

Nominated by la Cité de la Musique – Philharmonie
de Paris & Casa da Música, Porto

James Newby, viol · violon

Nominated by the Barbican Centre London

Jess Gillam, saxofoon · saxophone

Nominated by Sage Gateshead

Vanessa Porter, percussie · percussion

Nominated by the Kölner Philharmonie
& Festspielhaus Baden–Baden

at Bozar »→ 23 Apr.'23 – 11:00
in the context of Bozar Next Generation

Bozar Next Generation

FR Bozar Next Generation offre une scène aux stars de demain. Les dimanches matin, un jeune talent dévoile sa virtuosité et sa sensibilité artistique au public dans un programme savamment composé. Profitez-en pour déguster un petit déjeuner au Bozar Café Victor.

NL Bozar biedt met de reeks Bozar Next Generation een podium aan de sterren van morgen. Bijna elke zondagvoormiddag etaleert een opkomend talent zijn virtuoze en emotionele kunsten in een goed uitgekozen programma. Pik voordien een heerlijk ontbijt mee in Bozar Café Victor.

26 Feb.'23

Hendrik Lasure

5 Mar.'23

Air4Six

12 Mar.'23

Supernova 2023

26 Mar.'23

Les Kapsber'girls

23 Apr.'23

Vanessa Porter

Rising Star Festspielhaus
Baden-Baden & Kölner Philharmonie

7 May'23

Soloists of the Queen
Elisabeth Music Chapel

21 May'23

Geister Duo

Info & tickets: bozar.be

Subscriptions Music Season '23-'24

1 abonnement = 25%

de réduction sur le prix total des tickets ·
korting op de totale prijs van de tickets

- ✓ Orchestres internationaux · Internationale orkesten
 - ✓ Orchestres baroques · Barokorkesten
 - ✓ Grand vocal · Vocale grandeur
 - ✓ Récital 1
 - ✓ Récital 2
 - ✓ Mahler: The Symphonies

Info & booking: bozar.be

collaboration · samenwerking

in het kader van · dans le cadre de
Bozar Next Generation

Nous remercions nos mécènes, partenaires publics, culturels, institutionnels et structurels, fondations et partenaires médiatiques pour leur précieux soutien.

We danken onze mecenassen, publieke, culturele, institutionele en structurele partners, stichtingen en mediapartners voor hun steun.

Réalisation du programme · Opmaak van het programmaboekje

Coordination · Coördinatie

Luc Vermeulen

Traduction française Philharmonie de Paris

Nederlandse vertaling Koen Van Caekenberghe

Graphic Design

Sophie Van den Berghe