

GRANDE SALLE PIERRE BOULEZ – PHILHARMONIE

MERCREDI 1ER NOVEMBRE 2023 – 20H

Hannigan sings Zorn

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

J A Z^{new}Z

Les
Inrockuptibles

Programme

Hannigan sings Zorn

John Zorn

Jumalattaret

Ab Eo, Quod

Pandora's Box

Barbara Hannigan, voix

Stephen Gosling, piano

JACK Quartet

Christopher Otto, violon

Austin Wulliman, violon

John Pickford Richards, alto

Jay Campbell, violoncelle

Sae Hashimoto, vibraphone

Ches Smith, batterie

FIN DU CONCERT (SANS ENTRACTE) VERS 21H.

Les œuvres

John Zorn (1953)

Jumalattaret

Composition : 2012.

Effectif : soprano, piano.

Éditeur : Hips Road Edition.

Durée : environ 30 minutes.

Ab Eo, Quod

Composition : 2021.

Effectif : soprano, vibraphone, violoncelle, avec batterie et/ou électronique optionnelles improvisantes

Éditeur : Hips Road Edition.

Durée : environ 7 minutes.

Pandora's Box

Composition : 2013.

Commande : Irvine Arditti.

Effectif : soprano, 2 violons, alto, violoncelle.

Éditeur : Hips Road Edition.

Durée : environ 15 minutes.

Posté l'année dernière par Barbara Hannigan sur les réseaux sociaux, un bref extrait tiré de l'un des films de Mathieu Amalric consacrés au travail de John Zorn permet d'apercevoir la soprano en répétition sous le regard du compositeur. Filmé de profil, assis seul face à la scène partagée par la chanteuse avec le pianiste Stephen Gosling, Zorn écoute avec attention l'interprétation d'un passage de l'une des chansons qui forment *Jumalattaret*, avant d'esquisser un sourire, puis de lever haut le pouce en signe d'approbation, tout en hochant la tête au rythme d'un ostinato de piano sur lequel la soprano enchaîne une boucle de vocalises d'une étincelante précision.

Les quelques secondes de cet instant épiphanique capté par la caméra, où l'interprétation semble trouver son plein accomplissement et le compositeur affiche une mine réjouie, contrastent non seulement avec la réputation sévère de Zorn, qui concédait au *New York Times* au moment de la première new-yorkaise de la pièce « que la plupart de [son] travail implique de repousser les limites de la maîtrise technique », mais aussi avec le récit du long et difficile effort accompli par Hannigan pendant des mois pour parvenir à chanter une œuvre présentée par le quotidien américain comme « inchantable ».

« Selon moi, les défis sont des opportunités, commentait alors Zorn auprès du journal. Vous devez croire suffisamment en ce que vous faites pour vous mettre en danger, car il n'y a que par la discipline et par des expériences limites que l'on devient capable de s'extirper de la trivialité et de la banalité. » Musicien de l'extrême assumé, Zorn ne s'interdit rien, ni de mettre en péril ses interprètes en les plaçant au bord de la rupture technique, ni d'exposer (comme il a pu le faire par le passé) ses auditeurs à des niveaux de décibels à la limite du supportable, cherchant à tout prix à tirer musiciens et spectateurs hors de toute zone de confort, dans une quête d'inouï qui l'a conduit à explorer de nombreux champs de la musique savante autant que populaire – y compris les plus marginaux – et, sur le plan thématique, à s'inspirer de nombreuses traditions occultes, cruelles ou ésotériques.

La sortie en salles des deux premiers volets de la trilogie de films sur laquelle Amalric travaille depuis douze ans coïncide avec le moment où John Zorn célèbre ses 70 ans, anniversaire prétexte à une tournée qui fait étape à la Philharmonie de Paris parmi une série de hauts lieux de récital classique où différentes facettes de son travail, principalement de compositeur, sont exposées.

Interprète des trois pièces au programme, Barbara Hannigan a fait la connaissance de John Zorn en 2015, par l'intermédiaire de Mathieu Amalric, son compagnon à la ville. Depuis, impressionné par sa capacité de travail, son perfectionnisme et des qualités vocales qui l'ont érigée en interprète reconnue d'Érik Satie ou Alban Berg, le compositeur en a fait l'une des voix privilégiées d'une œuvre qui, de Yamatsuka Eye à Mike Patton, a toujours affectionné les performances vocales extrêmes. Cycle pour voix et piano avec, en option, une section rythmique de contrebasse et batterie qui improvise, *Jumalattaret* a été composé en 2012, mais ce n'est qu'à la faveur de la rencontre avec Hannigan que la pièce a pu être créée en 2019. Inspirée par le *Kalevala*, épopée violente au fondement de la littérature finnoise centrale au sentiment national finlandais, dont elle reprend des passages sous la forme de murmures, l'œuvre est divisée en neuf sections qui portent chacune le nom d'une déesse de la mythologie samie. Écrite avec une minutie de joaillier, précise jusque dans les moindres intonations, la partition explore un éventail de registres tant expressifs que sonores, élargissant le chant à d'autres formes d'émission vocale, éprouvant l'agilité rythmique de l'interprète et sa justesse au fil de séquences où les parties de piano et de voix semblent parfois délibérément détachées l'une de l'autre, sinon hétérogènes.

Titree d'après un tableau surréaliste de la peintre mexicaine d'origine anglaise Leonora Carrington (1917-2011), *Ab Eo, Quod*, pièce la plus récente au programme, se présente comme une ballade onirique et évocatoire, à l'origine conçue pour soprano, violoncelle, vibraphone et, en option, une batterie qui improvise.

Quant à *Pandora's Box*, commande d'Irvine Arditti qui l'a enregistrée en 2013 avec Sarah Maria Sun au chant pour le compte du label Tzadik de John Zorn, elle est qualifiée par son auteur de « drame pour quatuor à cordes et soprano, un livre du mal, un remède de sorcière, tempêtes, talismans, démons aux yeux bleus et ordres angéliques... » Tout un monde occulte cher au compositeur, avec lequel résonnent certains mots que lui a adressés Barbara Hannigan au sein des « 70 vœux d'anniversaire pour les 70 ans de John Zorn » collectés par le Walker Art Center de Minneapolis: « Ta musique est dans l'au-delà, et porte tes musiciens et tes publics à la transcendance. »

Vincent Bessières

John Zorn

Né le 2 septembre 1953 et élevé à New York, John Zorn est un compositeur, interprète, artiste, philosophe universaliste et esthéticien (au sens premier du terme) qui s'est forgé un chemin atypique à travers divers domaines allant du répertoire classique avant-gardiste à de nombreuses formes d'expressions artistiques plus populaires. Son travail est extrêmement éclectique et trouve ses sources tout à la fois dans l'art, la littérature, le cinéma, le théâtre, la philosophie, l'alchimie, le mysticisme et la musique. Il a fondé le label Tzadik en 1995. Il dirige actuellement l'espace culturel The Stone situé dans le quartier

new-yorkais d'East Village. John Zorn a rassemblé puis édité *Arcana*, dix volumes dédiés aux écrits de musiciens. Parmi les titres et honneurs qui lui ont été décernés, on peut citer le MacArthur Fellowship, le Cultural Achievement Award de la National Foundation for Jewish Culture et le Prix de composition William Schuman de la part de l'Université de Columbia. Il a été intronisé au Hall of Fame de Long Island par Lou Reed en 2010 et a reçu de nombreux diplômes honorifiques de la part de l'Université de Gand (Belgique), du Purchase College (New York) et du New England Conservatory (Boston).

La soliste Barbara Hannigan

Incarnant la musique avec une sensibilité sans pareille, la soprano et cheffe d'orchestre Barbara Hannigan est une artiste à l'avant-garde de la création. Cette musicienne canadienne titulaire d'un Grammy Award montre un profond attachement à la musique de notre temps et a participé à la création de plus de 90 œuvres. En trente ans de carrière, Barbara Hannigan a collaboré notamment avec Reinbert de Leeuw, Pierre Boulez, Sasha Waltz, John Zorn, Krzysztof Warlikowski, Simon Rattle, Katie Mitchell, Henri Dutilleul, Vladimir Iourovski, György Ligeti, Kirill Petrenko, George Benjamin, Andreas Kriegenburg et Hans Abrahamsen. Elle est la principale cheffe invitée de l'Orchestre symphonique de Göteborg (Suède), première artiste invitée de l'Orchestre philharmonique de Radio France, artiste associée du London Symphony

Orchestra ; elle sera principale cheffe invitée de l'Orchestre de chambre de Lausanne pour la saison 2024/25. Elle occupe également la chaire professorale « Reinbert de Leeuw » à l'Académie royale de musique de Londres. Barbara Hannigan a réalisé six albums pour Alpha Classics, dont le dernier enregistrement, *Infinite Voyage*, est sorti en 2023. Elle s'implique parallèlement auprès de la jeune génération de musiciens et est à l'initiative de programmes de tutorat : Equilibrium Young Artists (2017), Momentum: Our Future Now (2020). Barbara Hannigan vit actuellement dans le Finistère, sur la côte nord-ouest de la France, directement – si l'on omet l'océan Atlantique qui l'en sépare – face à la ville de Waverley (Nouvelle-Écosse, Canada) où elle a passé son enfance.

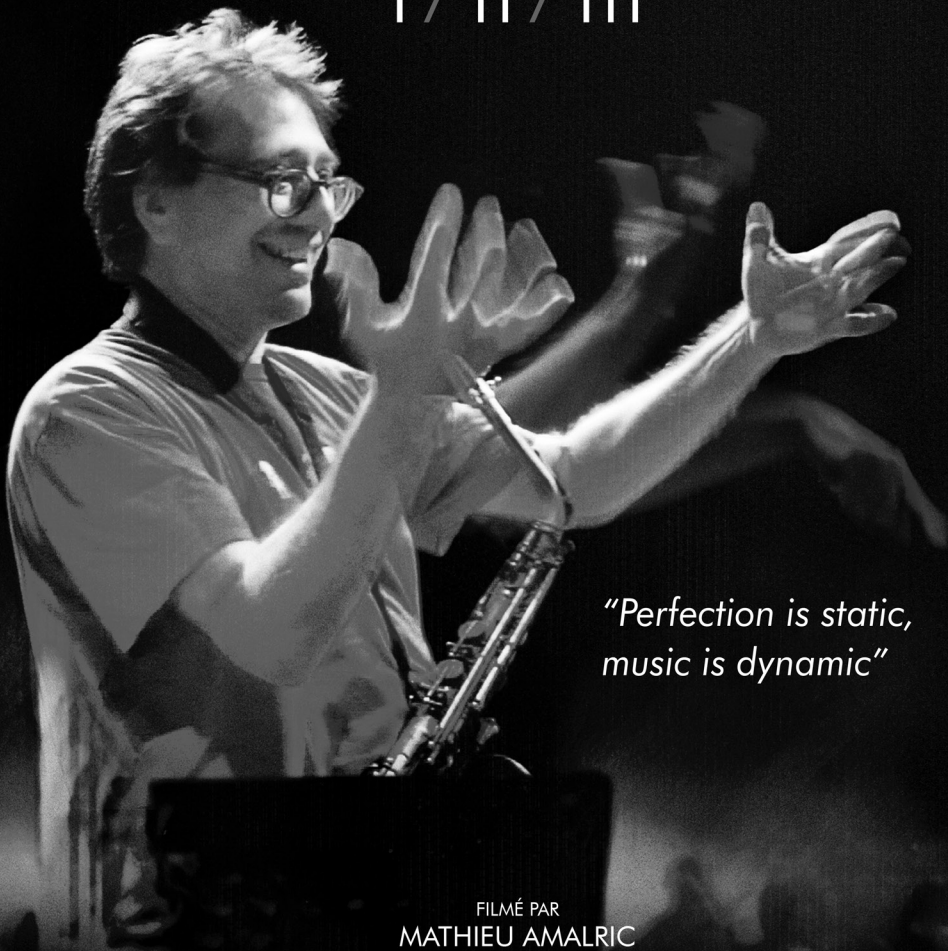
LES FILMS DE L'ATALANTE PRÉSENTENT
UNE PRODUCTION FILM(S)

3 FILMS, 12 ANS, 71 MUSICIENS

ZORN

JOHN

I / II / III

*"Perfection is static,
music is dynamic"*

FILMÉ PAR
MATHIEU AMALRIC

CAMERA ET PRISE DE SON MATHIEU AMALRIC MONTAGE CAROLINE DETOURMAY MONTAGE SON SYLVAIN MALBRANT MONTAGE ZORN I STÉPHANE THÉBAUT MONTAGE ZORN II VICTOR PRAUD
MONTAGE ZORN III OLIVIER GOINARD CALONNAGE PAULINA PISAREK PRÉ-PRODUCTION MAGNOLIAS FILMS PRODUCTION FILM(S) DISTRIBUTION FRANCE LES FILMS DE L'ATALANTE

AU CINÉMA À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE

PHILHARMONIE **LIVE**

LA PLATEFORME DE STREAMING
DE LA PHILHARMONIE DE PARIS

Photo : Ana del Barc, 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

LA CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
REMERCIÉ SES PRINCIPAUX PARTENAIRES

Aline Foriel-Destezet

– LE CERCLE DES GRANDS MÉCÈNES DE LA PHILHARMONIE –
et ses mécènes Fondateurs

Patricia Barbizet, Alain Rauscher, Philippe Stroobant

– LA FONDATION PHILHARMONIE DE PARIS –
et sa présidente Caroline Guillaumin

– LES AMIS DE LA PHILHARMONIE –
et leur président Jean Bouquot

– LE CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS –
et son président Pierre Fleuriot

– LA FONDATION DU CERCLE DE L'ORCHESTRE DE PARIS –
et son président Pierre Fleuriot, sa fondatrice Tuulikki Janssen

– LE CERCLE MUSIQUE EN SCÈNE –
et sa présidente Aline Foriel-Destezet

– LE CERCLE DÉMOS –
et son président Nicolas Dufourcq

– LE FONDS PHILHARMONIE POUR LES MUSIQUES ACTUELLES –
et son président Xavier Marin

PHILHARMONIE DE PARIS

+33 (0)1 44 84 44 84
221, AVENUE JEAN-JAURÈS - 75019 PARIS
PHILHARMONIEDEPARIS.FR

RETROUVEZ LES CONCERTS
SUR LIVE.PHILHARMONIEDEPARIS.FR

SUIVEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, TWITTER ET INSTAGRAM

RESTAURANT PANORAMIQUE
CHANGEMENT DE CONCESSIONNAIRE - RÉOUVERTURE AUTOMNE 2023
(PHILHARMONIE - NIVEAU 6)

L'ATELIER CAFÉ
(PHILHARMONIE - REZ-DE-PARC)

LE CAFÉ DE LA MUSIQUE
(CITÉ DE LA MUSIQUE)

PARKING
Q-PARK (PHILHARMONIE)
185, BD SÉRURIER 75019 PARIS
Q-PARK (CITÉ DE LA MUSIQUE - LA VILLETTE)
221, AV. JEAN-JAURÈS 75019 PARIS

Q-PARK-RESA.FR

CE PROGRAMME EST IMPRIMÉ SUR UN PAPIER 100% RECYCLÉ
PAR UN IMPRIMEUR CERTIFIÉ FSC ET IMPRIM'VERT.

