

La musique de Philip Venables a marqué le Festival d'Automne en 2021. Après trois événements originaux, – une installation à l'Église Saint-Eustache, les concerts *Talking Music* et *4.48 Psychosis* –, c'est une nouvelle œuvre avec bande et projection de texte composée pour le pianiste Zubin Kanga qu'il présente en 2022.

Philip Venables

Answer Machine Tape, 1987 *after David Wojnarowicz*

Création pour piano solo, avec bande et projection de texte, 2022

Piano, **Zubin Kanga**

Answer Machine Tape, 1987 est basé sur un concept développé
en collaboration avec **Ted Huffman**
Programmation logiciel, **Simon Hendry**

Commande de Huddersfield Contemporary Music Festival (Grande Bretagne); Time of Music (Finlande); November Music (Pays-Bas);
Festival d'Automne à Paris; Zubin Kanga dans le cadre de Cyborg Soloists, avec le soutien d'UKRI Future Leaders Fellowship
et Royal Holloway, Université de Londres

Answer Machine Tape, 1987 a été créé par Zubin Kanga le 8 juillet 2022 au festival Time of Music (Musiikin aika), Viitasaari, Finlande

Avec le soutien du réseau Sounds Now, subventionné par le programme Europe Créative de l'Union européenne
En partenariat avec la SACEM, les Amis de l'Institut français du Royaume-Uni, l'Institut français du Royaume-Uni, le British Council,
le Centre National de la Musique, Creative Scotland et la Fondation Salabert
Avec le soutien de Diaphonique, fonds franco-britannique pour la musique contemporaine

DIAPHONIQUE

Coréalisation Théâtre de la Ville – Paris, Festival d'Automne à Paris

Les Ayants-droits de David Wojnarowicz, avec la Fales Library and Special Collections, New York University
et P.P.O.W Gallery, New York ont autorisé que les enregistrements et les textes soient inclus dans cette œuvre.

Avec des remerciements sincères aux Ayants-droits de David Wojnarowicz pour l'autorisation de travailler avec ce matériau intime.
Merci à Annelis Beadnell à la P.P.O.W. Gallery pour son aide dans la relation avec les Ayants-droits.
Merci à Marcelo Gabriel Yanez pour sa collaboration en recherche et transcription des enregistrements,
et à Nicholas Martin à la Fales Library pour son aide concernant les archives.

Durée : 45 minutes

Answer Machine Tape, 1987

Depuis cinq ans, Ted Huffman et moi-même faisons des recherches et créons des œuvres qui relatent des histoires personnelles *queer*. Dans le cadre d'un projet récent, nous avons creusé dans les archives des artistes et militant.e.s *queer* des années 1970 et 1980, en collaboration avec Marcelo Gabriel Yáñez. Pendant le premier confinement, j'ai lu *Close to the Knives* et *The Weight of the Earth* de David Wojnarowicz. Ensuite, pour étoffer notre contenu, Marcelo nous a dirigés vers les archives de Wojnarowicz, conservée à la Fales Library de l'Université de New York. Il nous a notamment informé de l'existence d'un enregistrement de son répondeur datant de novembre 1987, date de la mort de Peter Hujar.

David Wojnarowicz (1954-1992) était un artiste, écrivain, performer et militant contre le sida de premier plan au sein de la scène artistique de l'East Village new-yorkais dans les années 1980, jusqu'à son décès en 1992, d'une maladie liée au sida.

Son œuvre est connue pour les détails autobiographiques saisissants qui y figurent, notamment ceux qui ont trait à l'éclatement de la crise du sida, ou encore, à la précarité de la vie gay et des artistes émergents de la ville à l'époque. David était un ami proche et ancien amant d'un autre artiste, le photographe Peter Hujar. David était à son chevet lors des derniers jours de son combat face à une maladie liée au sida, jusqu'à son décès le 26 novembre 1987. Parmi les autres documents de cette période, David a notamment pris 23 photographies poignantes (une pour chaque paire de chromosomes chez l'être humain) qui montrent des détails du corps de Peter juste après son décès – une collection intitulée *Untitled* (1988). David a également conservé sur une cassette les enregistrements de son répondeur après la mort de Peter, qui couvrent la période du 4 novembre au 1er décembre 1987. Il y a 80 minutes de messages des amis de Peter, d'autres artistes et musiciens, de son galeriste, d'anciens amants, et d'autres personnes qui s'occupaient de lui.

Il y a quelques années, Zubin Kanga m'a contacté pour me proposer de composer une nouvelle œuvre de grand format, pour piano, dans le cadre de son projet de recherche *Cyborg Soloists*, dont le but est de développer le potentiel artistique de différentes inventions technologiques et extensions utilisées pour le piano. Nous avons décidé de travailler avec le KeyScanner de l'Augmented Instruments Laboratory, qui détecte de manière non invasive les frappes sur le clavier d'un piano. Le programmeur Simon Hendry a transformé le piano en machine à écrire géante, – il avait déjà contribué à *4.48 Psychosis* (2016) et *Denis & Katya* (2019). La cassette, dont seuls quelques messages ont été effacés à des fins de brièveté, constitue le fil rouge de cette exploration, par le piano-machine à écrire, des idées de transcription et d'annotation. L'histoire que raconte la cassette est à la fois elliptique, opaque, mystérieuse et intime. Elle est répétitive sans toutefois se répéter. Chacun des messages est hanté par la crise du sida, et pourtant, comme dans la vraie vie, on y retrouve des banalités et des détails. Où es-tu ? Viens à mon concert. Quand puis-je venir te voir ? Rappelle-moi.

Answer Machine Tape, 1987 est une œuvre énigmatique et méditative, qui ouvre une porte au public et l'oblige à entrer. Le regard est presque voyeur dans un univers privé, fait de messages translittérés sous la forme d'un tissu musical, d'études de caractère, de réflexions sur une communauté, de tentatives de déchiffrer le sens. La transcription, et son échec face à des difficultés extrêmes, se fait l'image poignante de la crise du sida et de ses effets dévastateurs sur une génération.

Answer Machine Tape, 1987 est dédié à Joséphine Markovits, avec toute ma reconnaissance pour son amitié et son soutien.

Philip Venables
4 juin 2022

© Marion Vogel

Philip Venables

Né à Chester en 1979, Philip Venables étudie les sciences à l'université de Cambridge. Il rejoint ensuite la Royal Academy of Music et y étudie avec Philip Cashian et David Sawyer. Il sera membre associé (ARAM) de cette institution en 2016 pour ses contributions à la composition. En 2016, il prépare un doctorat sur la parole et la musique qu'il achève à la Guildhall School of Music & Drama et au Royal Opera House, avec Julian Philips et James Weeks. Boursier MacDowell avec Ted Huffman en 2017, il participe aux Ateliers de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence pour la création. Il compose des œuvres orchestrales, lyriques et vocales et collabore avec des artistes dont Ted Huffman, Douglas Gordon, Pekka Kuusisto et David Hoyle. Le théâtre, la poésie, le multimédia, le narratif sont au centre de son travail. Il compose un opéra, *4.48 Psychosis*, texte ultime de Sarah Kane (1971-1999), créé en mai 2016. Cette production du Royal Opera reçoit d'excellentes critiques et obtient plusieurs récompenses en 2016 et 2017. La production, mise en scène par Ted Huffman, est reprise à Londres, New York, Dresde, et à l'Opéra du Rhin à Strasbourg.

En 2019, il compose un nouvel opéra, *Denis & Katya* – livret et mise en scène de Ted Huffman, coproduction de l'Opéra de Philadelphie, du Music Theatre Wales, de l'Opéra de Montpellier, avec d'autres productions en 2022 à Amsterdam et Hanovre, et en 2023 à Helsinki, Pittsburgh, Copenhague. Cette œuvre, inspirée par l'histoire de deux adolescents russes en fuite relayée par les réseaux sociaux, obtient de nombreuses récompenses dont le Prix Fedora Generali pour l'opéra et le Prix Ivor Novello.

En 2021, l'automne est marqué par un Portrait en trois étapes au Festival d'Automne : *Venables Plays Bach* à l'Église Saint-Eustache ; *Talking Music* (coproduction avec Musica Strasbourg) au Théâtre de la Ville / Espace Cardin ; *4.48 Psychosis* à la Cité de la musique – Philharmonie de Paris.

Philip Venables compose une œuvre pour piano et bande de grande format, pour le pianiste Zubin Kanga (création en Finlande en 2022). En 2023, son troisième opéra, *The Faggots and their Friends Between Revolutions* (texte et mise en scène Ted Huffman), sera créé au Festival international de Manchester en coproduction avec le Festival d'Aix-en-Provence, le Bregenser Festspiele et NYU Skirrball NYC.

En 2018 paraît un premier CD, *Below the Belt* (NMC). Philip Venables vit et travaille à Berlin.

Ses œuvres sont éditées par Ricordi, Berlin.

philipvenables.com

David Wojnarowicz

David Wojnarowicz, né en 1954 dans le New Jersey, est un peintre, photographe, écrivain, réalisateur de films, performeur et activiste homosexuel qui fut éminent dans le monde artistique de la ville de New York des années 1980. Enfant maltraité, David Wojnarowicz s'enfuit à New York, découvre son homosexualité, vit dans la rue, subsiste grâce à la prostitution occasionnelle. Il traverse les États-Unis en auto-stop. De 1970 à 1973, il suit les cours de la haute école des arts de la performance à New York. Pendant les années 1980, il appartient au mouvement artistique de l'East Village et évolue dans le milieu alternatif new-yorkais (Nan Goldin, Richard Kern, Lydia Lunch, Kathy Acker...). De la fin des années 1970 jusque dans les années 1980, il réalise des films en super 8 tels que *Heroin*, commence la série photographique *Arthur Rimbaud*, travaille aux pochoirs, joue dans le groupe 3 Teens Kill 4, et expose dans les galeries de l'East Village. En 1985, il participe au *so-called Graffiti Show* de la Biennale du Whitney Museum of American Art. Homosexuel militant, farouchement critique de la société américaine, il meurt du sida en 1992. Ses archives sont déposées à la Bibliothèque The Fales de l'Université de New York (Downtown Collection).

D. R.

David Wojnarowicz avec Tom Warren
Self-Portrait of David Wojnarowicz, 1983-84

Acrylique et papier collé sur tirage gélatino-argentique
© Tom Warren et les Ayants-droits de David Wojnarowicz
Courtesy des Ayants-droits de David Wojnarowicz
et de P-P-O-W, New York

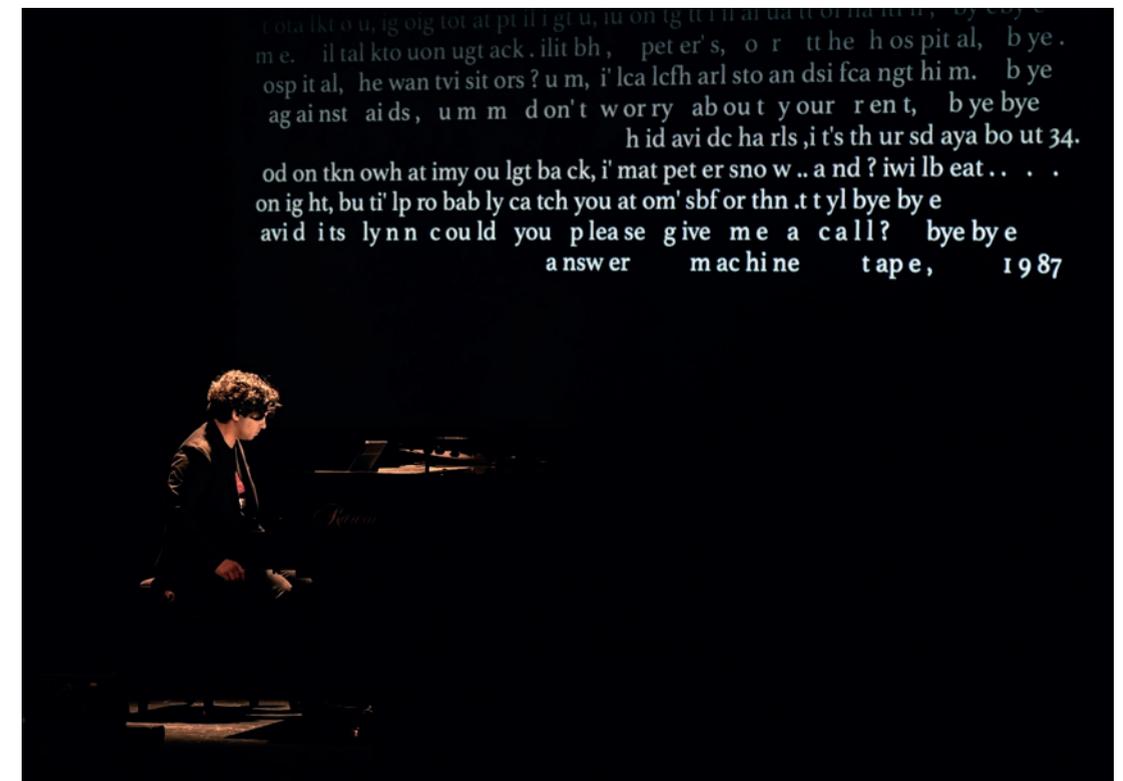
Zubin Kanga

Zubin Kanga est pianiste, compositeur et informaticien. Depuis une dizaine d'années, il produit et crée des programmes interdisciplinaires définissant ce que signifie la performance en interaction avec les nouvelles technologies. En 2020, engagé comme enseignant pour les performances musicales et les arts numériques à la Royal Holloway University, Zubin Kanga reçoit des fonds de 1,4 millions de livres pour la recherche et l'innovation pour financer ses recherches, sur plusieurs années, du projet Cyborg Soloists. Ce projet ouvre des champs nouveaux de composition et de performance, interagissant avec l'intelligence artificielle et les outils aussi bien dans les domaines visuel, du mouvement, des biosensors, et de nouveaux outils hybrides. Il a créé plus de 130 œuvres et collaboré avec des compositeurs comme Alexander Schubert, Michael Finnissy, Nicole Lizée,

George Benjamin, Thomas Adès, Simon Steen-Anderson, Brett Dean... Il a joué dans de nombreuses salles et festivals à travers le monde.

Parmi ses collaborations récentes : Neil Luck's *Whatever Weighs You Down*, avec des gants équipés de multiples capteurs MiMU qui interagissent avec la performance de l'artiste malentendante Chisato Minamimura (Gaudeamus Festival) ; le duo pour piano et platines de Laura Bowler's *SHOW(ti)ME* commandées par l'électronique, avec des images interactives ; et *WIKI-PIANO.NET* d'Alexander Schubert, une partition sur internet et jouée trente fois dans neuf pays et repris sur BBC World Service. Un nouveau projet est en préparation avec Alexander Schubert, *Steady State*.

zubinkanga.com
cyborgsoloists.com

Le Bonbon est partenaire de ce spectacle

Partenaires médias du Festival d'Automne à Paris

le Bonbon

Le Monde Télérama Inrockuptibles TRANSFUCE

theatredelaville-paris.com - 01 42 74 22 77 / festival-automne.com - 01 53 45 17 17 / Photos couverture et page 7 : © Eeli Järvinen

