

SwissLife
à 4 mains

Dossier de presse
Fondation Swiss Life

« *Bobba* »

Opéra de chambre d'Arthur Lavandier,
compositeur, et de Julien Taylor, photographe,
lauréats du Prix Swiss Life à 4 mains

Sommaire

La Fondation Swiss Life crée le Prix Swiss Life à 4 mains	3
La première édition du Prix Swiss Life à 4 mains	4
Présentation de la Fondation Swiss Life	6
Annexes	7
<i>Le jury</i>	7
<i>Les parrains</i>	8
<i>Les biographies des lauréats et des interprètes</i>	9 – 10
<i>Le calendrier</i>	11
<i>Les partenaires</i>	12
<i>Les visuels libres de droits</i>	13 – 14

La Fondation Swiss Life crée *le Prix Swiss Life à 4 mains*

Créé en 2014, le Prix Swiss Life à 4 mains est une initiative artistique novatrice développée par la Fondation Swiss Life, favorisant le dialogue entre musique et photographie.

*Swiss Life
à 4 mains*

Destiné à révéler au public des artistes encore peu connus, le Prix Swiss Life à 4 mains invite tous les deux ans un compositeur et un photographe à imaginer une création croisée pour un projet original commun.

La Fondation Swiss Life s'entoure de six personnalités du monde de la musique et de six personnalités du monde de la photographie, qui parrainent chacune un talent, soit douze au total. Ensuite se constituent six tandems musique / photographie qui doivent présenter un projet en duo devant un jury d'experts. À l'issue de cette présentation, le jury désigne le couple lauréat qui doit créer son œuvre l'année suivante.

La Fondation Swiss Life accorde une bourse aux deux lauréats du Prix qu'elle accompagne tout au long du processus de création. Un CD livre coproduit par la Fondation ainsi qu'une présentation de l'œuvre sont proposés au public.

La première édition du Prix Swiss Life à 4 mains 2014-2015

Une création originale et inédite sur le thème de « Chagall et la musique ».

Les lauréats et leur marraine, Marion Hislen, et parrain, Bruno Messina.

Pour cette première édition, la Fondation Swiss Life a choisi la thématique de l'univers du peintre Marc Chagall (1887-1985), auquel le musée La Piscine à Roubaix et la Philharmonie de Paris, partenaires de la Fondation, consacreront une grande exposition en simultané à l'automne 2015. Les liens passionnés de Chagall avec la musique et les arts de la scène ont semblé particulièrement féconds à la Fondation Swiss Life pour inspirer le travail de créateurs, photographe et musicien.

Le conseiller artistique de cette première édition est Mikhaïl Rudy, pianiste et proche de Marc Chagall à la fin de sa vie.

Les premiers lauréats

Les deux premiers lauréats désignés en mai 2014 sont le compositeur Arthur Lavandier (né en 1987) et le photographe-plasticien Julien Taylor (né en 1976). Leur projet commun, « Bobba* » porte sur l'une des grandes sources d'inspiration de Marc Chagall : le *shtetl*, village juif d'Europe de l'Est, dont il s'est sans cesse revendiqué.

Le point de départ de la collaboration d'Arthur et de Julien est la création d'un opéra de chambre. Celui-ci prend comme base narrative cinq récits issus de la littérature yiddish, extraits d'un carnet tenu par Sonia Kotkin, grand-mère de Julien Taylor. Le récit raconte son quotidien de 1910 à 1920 à Ragola, un village juif de Lituanie. Il met en scène un chanteur et quatre instrumentistes interprétant la musique d'Arthur Lavandier. Ces musiciens sont entourés de décors constitués d'installations photographiques créées par Julien Taylor. Musique et images s'accordent sur les principes de l'illusion et de la relation entre réel et imaginaire. « *Ce qui nous intéresse, c'est qu'au lieu de fondre nos deux disciplines, il s'agit de les mettre au service de quelque chose de plus large* », précise Arthur Lavandier.

Julien Taylor explique qu'il a fabriqué un petit théâtre dans lequel il photographiait des personnages, dans un esprit s'apparentant au surréalisme. « *Le principe qui sous-tend les vingt images du livre est le détournement : à chaque nouvelle image, la narration se construit par détournement de l'image précédente. Les personnages mis en scène — nous deux, le chanteur et les musiciens — ont le pouvoir d'effacer et de faire surgir des souvenirs, transforment le décor, se font fantômes...* »

Pour la création, le compositeur Arthur Lavandier travaille étroitement avec quatre musiciens et un chanteur, artistes solistes de l'ensemble « Le Balcon ». Il a créé un théâtre musical naïf, entre théâtre de conte, petit théâtre traditionnel et théâtre pour enfants. L'écriture musicale est résolument axée sur la narration, tout autant sur le jeu théâtral que le jeu musical merveilleusement interprété par le chanteur et les musiciens.

Les interprètes

- Manuel Nuñez Camelino, ténor.
- Julien Abbes au basson.
- Mathieu Adam au trombone.
- You Jung Han au violon.
- Akino Kamiya aux percussions.

* Grand-mère en yiddish.

La valorisation du Prix

Les deux lauréats reçoivent chacun une bourse de 20 000 euros pour créer en duo une œuvre qui sera présentée à l'automne 2015 dans le cadre de l'exposition « Marc Chagall : le triomphe de la musique » au musée La Piscine à Roubaix, et « Marc Chagall : la source de la musique » à la Philharmonie de Paris, du 13 octobre 2015 au 31 janvier 2016.

La création de Julien Taylor sera présentée sous forme d'œuvre numérique au musée La Piscine de Roubaix, du 23 octobre 2015 au 31 janvier 2016.

L'opéra de chambre *Bobba*, production exécutive Miroirs étendus, sera donné en création le 17 octobre 2015 à l'auditorium de la Cité de la musique / Philharmonie de Paris, et le 21 janvier 2016 au musée La Piscine, à Roubaix.

En outre, la Fondation Swiss Life accompagne les deux lauréats dans le processus de création avec Mikhaïl Rudy, pianiste et ami de Chagall, conseiller artistique de cette première édition du Prix Swiss Life à 4 mains.

« Mémoires de Bobba », CD livre aux éditions

Actes Sud

La Fondation Swiss Life et Actes Sud éditent *Mémoires de Bobba* dans la collection « Images de musique ». Ce CD livre présente l'opéra de chambre *Bobba*.

Le livre comprend vingt images conçues par Julien Taylor sur le principe du détournement. La composition musicale de 55 minutes d'Arthur Lavandier a été enregistrée au Temple Saint-Pierre à Paris, sous la direction artistique de Florent Derex, BMedias.

Pour la première fois chez Actes Sud, avec le soutien de la Fondation Swiss Life, l'ouvrage propose à ses lecteurs des expériences en réalité augmentée. En collaboration avec la revue *The Eyes*, trois séquences présentent des éléments interactifs grâce à l'application « The Eyes Link » disponible gratuitement sur Apple Store.

Présentation de *la Fondation Swiss Life*

La Fondation Swiss Life ouvre des perspectives d'avenir meilleur. Créée en 2009, ses activités portent les valeurs de Swiss Life, entreprise à taille humaine, spécialiste de l'assurance des personnes. La Fondation œuvre en faveur de la responsabilité sociale de l'entreprise à travers des engagements à long terme qu'elle initie ou soutient : programmes de recherche dans les grandes causes nationales que sont le cancer ou la maladie d'Alzheimer, accès pour des personnes malades et leurs aidants à la culture dans des musées partenaires et des associations. Elle soutient également la création artistique.

Son histoire et ses missions

La Fondation Swiss Life place au cœur de son engagement les notions de partage et de solidarité qui sont également au fondement de l'entreprise Swiss Life. Elle a choisi l'art comme vecteur essentiel. Elle s'est donné comme missions de faire accéder à l'art et à la culture des publics qui, *a priori*, n'y ont pas accès, et de soutenir des talents dans les domaines de la musique et des arts visuels, notamment la photographie.

La Fondation est mécène de grands musées à Paris et en région (le Centre Georges-Pompidou, le musée d'Orsay, la Cité de la musique, le musée La Piscine à Roubaix). Elle soutient la musique aux côtés de l'Orchestre Baroque du Cercle de l'Harmonie, du Quatuor Cambini, du pianiste Philippe Guilhon-Herbert et de l'association Music'O seniors. Elle est mécène de la création artistique contemporaine à l'image de son partenariat avec le Prix Arcimboldo pour la photographie numérique en 2011 et 2012. Avec « Swiss Life à 4 mains », elle affirme sa volonté de favoriser la création et le dialogue entre les arts.

La Fondation Swiss Life souhaite faire partager son goût pour l'innovation auprès de ses collaborateurs et conseillers, d'associations et d'institutions françaises. Plus qu'un simple mécène, elle se définit comme un acteur entreprenant dans les domaines qui sont au cœur de son engagement.

La philosophie de la Fondation Swiss Life est d'initier ou d'accompagner des actions innovantes et d'inciter à la transversalité des projets qu'elle soutient dans trois axes majeurs :

- la santé durable ;
- l'art comme vecteur de partage ;
- le soutien aux projets bénévoles de ses collaborateurs.

Contacts presse

Fondation Swiss Life
Emmanuelle Toubiana – Tambour Major
06 77 12 54 08
emmanuelle@tambourmajor.com

Anne Pizet
Direction de la communication Swiss Life
01 46 17 22 36 – anne.pizet@swisslife.fr

Contacts Fondation Swiss Life

Fondation Swiss Life
7, rue Belgrand
92682 Levallois-Perret Cedex
fondation@swisslife.fr
www.swisslife.fr/fondation
Twitter @SwissLifeFrNews
Facebook Prix Swiss Life à 4 mains

Directrice et porte-parole de la Fondation Swiss Life
Anne-Marie Lasry-Weiller
Mécénat photographique et coordination
du Prix Swiss Life à 4 mains : Anne Pizet
Mécénat musical : Pascal Cheynis
Conseil Prix Swiss Life à 4 mains
Chantal Nedjib
c.nedjib@chantalnedjibconseil.com

Annexes

Annexe 1

Membres du jury du Prix Swiss Life à 4 mains 2014

En mai 2014, les artistes ont présenté leurs projets devant le jury présidé par Charles Relecom, président de la Fondation Swiss Life et de Swiss Life France.

Ce jury réunissait des professionnels reconnus du monde de la culture :

- Guy Boyer, rédacteur en chef de *Connaissance des Arts* ;
- Bruno Gaudichon, conservateur en chef de La Piscine, Roubaix ;
- David Lively, directeur de l'École nationale supérieure de musique ;
- Mouna Mekouar, commissaire indépendante d'expositions ;
- Benoît Rivero, éditeur aux éditions Actes Sud ;
- Thomas Schlessler, directeur de la Fondation Hartung Bergmann ;
- Olivier Tcherniak, vice-président de l'Admical.

Annexe 2

Liste des parrains et des artistes présentés en 2014

La Fondation Swiss Life a invité six personnalités du monde de la musique et six personnalités du monde de la photo à présenter un artiste de leur choix.

Musique

- *Isabelle Duha*, pianiste, professeur d'harmonie au CNSMDP, marraine de *Michel Petrossian*.
- *Isabelle Gaudefroy*, directrice de la Fondation Cartier, marraine d'*Olivier Mellano*.
- *Heather de Haes*, fondatrice et présidente de Foundation Arts Global, marraine de *Jean-Baptiste Doulcet*.
- *Adrian McDonnell*, directeur artistique de l'Orchestre de la Cité internationale universitaire de Paris, parrain de *Nicolas Worms*.
- *Bruno Messina*, directeur général et artistique du Festival Berlioz, parrain d'*Arthur Lavandier*.
- *Françoise Thinat*, fondatrice et directrice du concours international de piano d'Orléans, marraine de *Mikel Urquiza*.

Photographie

- *Audrey Bazin*, historienne de l'art et codirectrice de La Galerie Particulière, marraine d'*Illés Sarkantyu*.
- *Anne Biroleau*, conservateur général à la BNF, département des estampes, marraine d'*Anne-Lise Broyer*.
- *Christian Caujolle*, directeur artistique, parrain de *Richard Dumas*.
- *Françoise Docquier*, directrice du département arts et sciences de l'art de l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, marraine de *Jean-François Spricigo*.
- *Marion Hislen*, présidente de Fêtart et créatrice du festival Circulation(s), marraine de *Julien Taylor*.
- *Vincent Marcilhacy*, directeur de la publication de *The Eyes*, parrain de *Laurence Leblanc*.

Annexe 3

Biographie des lauréats

Julien Taylor

Photographe né en 1976 à Paris, Julien Taylor a suivi une formation scientifique. Il est passionné de musique. Dès l'adolescence, il pratique la prise de vue et son traitement chimique. Il étudie la physique statistique et s'intéresse à la modélisation numérique.

En 2005, il quitte la recherche scientifique pour se consacrer à sa passion : la photographie. Il commence par réaliser des reportages sur la vie nocturne parisienne.

En 2006, il intègre la Générale, friche artistique à Belleville, puis Fêtart, un collectif de photographes et de plasticiens. Il expose dans des foires

internationales d'art contemporain à Londres, Moscou et Toronto. Son travail le mène régulièrement à répondre à des commandes pour la communication et la publicité.

En 2011, il est récompensé par le Prix Nicolas-Feuillatte, et est exposé à Paris, Londres et New York.

En 2014 il gagne le Prix Swiss Life à 4 mains, en duo avec le compositeur Arthur Lavandier.

Julien Taylor effectue des compositions surréalistes basées sur la déconstruction et la reconstruction de photographies du monde réel. Il utilise le collage et le photomontage comme outils pour dessiner une frontière entre le réel et l'imaginaire.

Au croisement entre les photocompositions de David Hockney et les chronophotographies d'Étienne-Jules Marey, il manipule l'espace et le temps : il cherche le pouvoir magique de l'illusion.

Il met à contribution les différents médias que son travail lui permet d'explorer (impression, projection, installation).

Metteur en scène de ses photomontages, il dirige les comédiens, transforme les décors, contrôle la lumière pour construire de grandes compositions aux détails minutieux.

Julien Taylor questionne le temps et la profondeur, mêlant reportages, mises en scène et installations ou œuvres multimédias ; il s'intéresse aux univers qui confrontent et confondent le réel et la fiction, qu'il représente comme autant d'énigmes à résoudre.

Arthur Lavandier

Arthur Lavandier est un compositeur français, diplômé d'un premier prix de composition de l'École normale de musique de Paris (avec prix spécial de la Sacem), et des classes d'écriture et d'orchestration du CNSM de Paris.

Depuis sa sortie du conservatoire, il travaille étroitement avec l'ensemble Le Balcon, pour lequel il crée l'opéra *De la Terre des Hommes*, en 2011

(pour cet opéra, il est lauréat des bourses d'aide à la création et d'aide à la production de la Fondation Beaumarchais), ainsi que de nombreux arrangements, comme *Shéhérazade* de Nikolai Rimsky-Korsakov,

qui est donné au festival de Deauville, *Les Mirages* de Gabriel Fauré, avec le contre-ténor Rodrigo Ferreira, ou encore la *Symphonie fantastique* d'Hector Berlioz, jouée au festival Berlioz de La Côte-Saint-André.

Il réalise plusieurs orchestrations de bandes originales pour le cinéma, la dernière étant celle du long métrage *Minuscule* (Futurikon), enregistrée par les musiciens du London Symphonic Orchestra au Air Studio, à Londres.

Arthur Lavandier collabore régulièrement avec des chanteurs comme Manuel Nuñez Camelino, Léa Trommenschlager ou Julie Fuchs, pour laquelle il coconçoit le spectacle *De quoi j'ai l'air*, créé en mars 2014 à l'opéra d'Avignon.

Il crée aussi avec le chœur les Cris de Paris les *Fureurs héroïques* (en décembre 2012 à l'opéra de Lille), en collaboration avec l'écrivain Federico Flamminio.

Finaliste du grand prix de composition Reine Elisabeth 2012, il gagne, en mai 2014, le Prix Swiss Life à 4 mains, en tandem avec le photographe Julien Taylor, pour travailler sur une œuvre qui sera créée en septembre 2015 à la Cité de la musique.

Il travaille actuellement sur son nouvel opéra, *Le Premier Meurtre*, commande de l'ensemble Le Balcon, sur un livret original de Federico Flamminio et mis en scène par Ted Huffman, qui sera créé au théâtre de l'Athénée en mars 2016.

Arthur Lavandier accorde une place particulière à la voix, autant dans son travail de compositeur que d'arrangeur. Il s'intéresse au théâtre musical et travaille sur la frontière entre musique improvisée et musique écrite, sur le rôle de l'interprète au sein d'une œuvre musicale et sur la place du concert dans la société moderne.

Les artistes interprètes

Julien Abbès

Il débute le basson au Conservatoire de Cannes avec Jacky Maingaud, puis s'initie à l'orchestre au sein de l'orchestre régional Cannes-Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Après un passage dans les classes de Laurent Lefèvre et Geneviève Grisenti, il entre au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, dans la classe de Gilbert Audin, dont il sort diplômé en 2013. Julien est le bassoniste de l'ensemble Le Balcon, et membre du quatuor Les Francs Bassons.

Mathieu Adam

C'est à Obernai que Mathieu découvre le trombone. Il intègre la classe de Philippe Spannagel en 1996 à l'ENM de Colmar, remporte le premier prix du concours d'Aulnoye-Aimeries catégorie espoir en 2001, et entre au CNSM de Paris en 2003 chez Gilles Milière, où il obtient le diplôme de formation supérieure en 2007, le prix de musique de chambre et le Master en 2010.

You Jung Han

Violoniste d'origine coréenne, You Jung Han est diplômée avec mention très bien à l'unanimité au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Lauréate de plusieurs concours internationaux tels que Glazounov ou Vatelot-Rampal, elle est actuellement violon solo à l'ensemble Le Balcon.

Akino Kamiya

Percussionniste, marimbiste, diplômée du Aichi University of Fine Arts and Music au Japon et du Conservatoire de Paris (CNSMDP), Akino se produit au sein de plusieurs orchestres tels que l'Orchestre de Paris Radio France, l'Opéra national de Paris et de Lyon, ou encore le Nagoya Philharmonic au Japon. Elle participe également à de nombreux projets et ensembles de musique contemporaine (Le Balcon, L'itinéraire...), et obtient avec le duo l'Iris (piano et percussions) le premier prix au 13e Concours international de Cracovie.

Manuel Nuñez Camelino

D'origine argentine, le ténor Manuel Nuñez Camelino réside en France depuis 2006. Son répertoire comprend des rôles tels que Tonio dans *La Fille du Régiment* ou Calisis dans *Les Boréades* de Rameau récemment interprété sous la direction de Marc Minkowsky, mais aussi des airs de Rossini, Auber, Boeïldieu, Ravel, Stravinsky. Il participe à des projets de création contemporaine, tel *Flaubert et Voltaire* de Philippe Fénelon. Il s'est produit sur plusieurs scènes françaises : l'Opéra de Paris, le Festival d'Aix-en-Provence, les opéras de Montpellier, Dijon, Nantes, Bordeaux, Lille ou encore celui d'Avignon, en concert ou dans des productions d'opéra. En projet : Ernesto dans *Don Pasquale* à l'Opéra de Saint-Étienne, Conte Alberto dans *l'Occasione fa il laddro* sous la direction d'Enrique Mazzola, *l'Enfant et les Sortilèges* à Chicago sous la direction d'Esa-Pekka Salonen, et Évandre dans *Alceste* de Gluck à l'Opéra de Paris.

Annexe 4

Calendrier de la première édition du Prix Swiss Life à 4 mains

2014

- 14 mai Sélection des lauréats
Julien Taylor
et Arthur Lavandier
- 8 octobre Master class des lauréats
avec Mikhaïl Rudy
- 3 décembre Master class des lauréats
avec Mikhaïl Rudy

2015

- Février Rendu de la partition
musicale et des photographies
- Septembre Sortie du CD livre
12 octobre Vernissage de l'exposition
*Marc Chagall : le triomphe
de la musique* à la Cité
de la musique /
Philharmonie de Paris
- 17 octobre Présentation du Prix
Swiss Life à 4 mains
à l'auditorium de la Cité
de la musique / Philharmonie
de Paris
- 23 octobre Vernissage de l'exposition
*Marc Chagall : le triomphe
de la musique* au musée
La Piscine, Roubaix

2016

- 21 janvier Présentation du Prix
Swiss Life à 4 mains
au musée La Piscine, Roubaix

La prochaine édition du Prix « Swiss Life à 4 mains » aura lieu en 2016-2017.

Annexe 5

Les partenaires de la première édition du Prix Swiss Life à 4 mains

Le Prix Swiss Life à 4 mains se construit avec des partenaires institutionnels et privés.

*La Cité de la musique /
Philharmonie de Paris*

- La Cité de la musique / Philharmonie de Paris réunit le nouveau bâtiment conçu par Jean Nouvel et l'actuelle Cité de la musique. Le grand ensemble se donne ainsi les moyens de conjuguer toutes les approches de la musique pour contribuer au renouvellement de l'offre artistique, éducative et culturelle, sur le plan local et national. www.philharmoniedeparis.fr

Deux expositions sur un même thème : reprenant le titre du diptyque mural « Le Triomphe de la musique » et « Les Sources de la musique » peint par Chagall en 1966 pour le Lincoln Center de New York, la Philharmonie de Paris et La Piscine – musée d'Art et d'Industrie André-Diligent (Roubaix), sous la direction d'Éric de Visscher et de Bruno Gaudichon, s'associent pour créer deux expositions concomitantes et complémentaires avec le concours indispensable des principales collections publiques et privées.

*Musée La Piscine,
Roubaix*

- Le musée d'Art et d'Industrie André-Diligent, ou musée La Piscine, est installé sur le site de l'ancienne piscine municipale de Roubaix, un exceptionnel bâtiment art-déco construit entre 1927 et 1932. Le musée rassemble une collection d'arts appliqués et de beaux-arts constituée à partir du XIXe siècle et comprenant des tissus, des pièces d'arts décoratifs, des sculptures, peintures et dessins, et présente des expositions temporaires. www.roubaix-lapiscine.com

*Éditions Actes Sud
Collection « Images de musique »*

- Créées en 1978, les éditions Actes Sud développent une politique éditoriale généraliste. Installées à Arles, elles évoluent dans une volonté d'indépendance et un esprit de découverte et de partage. Si le catalogue, depuis l'origine, réserve une place essentielle à la littérature, il accueille aussi des auteurs venus des divers champs de la connaissance ou des multiples disciplines artistiques. Gouvernées par deux mots clés, plaisir et nécessité, les éditions Actes Sud ont à cœur de soutenir et d'encourager la créativité de tous ceux qui participent à leur aventure éditoriale et de favoriser l'émergence et la reconnaissance de leur talent. <http://www.actes-sud.fr/>

La création des deux lauréats du Prix Swiss Life à 4 mains fait l'objet d'une parution dans la série « Images de musique » de la collection Les Musicales. Ce CD livre permettra d'écouter la composition d'Arthur Lavandier, en écho aux photographies réalisées par Julien Taylor pour le spectacle.

Visuels libres de droits

© Alexandra Davy

Les lauréats et leur marraine, Marion Hislen, et parrain, Bruno Messina.

Julien Taylor.

Arthur Lavandier.

Recueil « My stories » de Sonia Kotkin.

Arthur et Julien dans le studio de Julien Taylor.

Visuels libres de droits © Julien Taylor

