****

IDEA

Sacrum Profanum z nową edycją wkracza do **Multiwersum**! Czyż to nie sztuka współczesna najpełniej przedstawia wielość uniwersów? Sacrum Profanum już w nazwę wpisane ma łączenie przeciwstawnych światów i budowanie między nimi połączeń. Czerpiąc inspiracje z popkultury, wyniesiemy tę misję na wyższy poziom, a mosty będziemy przerzucać nad jeszcze większymi i szerszymi kan(i)onami. Raz jeszcze spróbujemy **zatrzeć granice**pomiędzy tzw. muzyką poważną i alternatywną, sięgając po absolutnie niecodzienne **połączenia**.

Multiwersum, temat szeroko eksplorowany m.in. w aktualnym kinie superbohaterskim, to rzeczywistość, w której współistnieje wiele światów i wymiarów. Podobnie można spojrzeć na muzykę współczesną. To zupełnie niejednorodna dziedzina, w której pojawiają się ciągle nowe przestrzenie estetyczne i konceptualne.Czy obecnie to **artyści stali się superbohaterami**naszych czasów? Czy w dobie wielu kryzysów (społecznego, gospodarczego i wojny), w czasie ograniczonego zaufania społecznego i głębokich podziałów, to właśnie w ich twórczości nie powinniśmy szukać pokrzepienia lub wskazówek do interpretacji i rozumienia **złożoności** dzisiejszego świata? Świata, który każdy z nas widzi i rozumie inaczej, zgodnie z informacjami udostępnianymi w naszych własnych, zindywidualizowanych, zatomizowanych bańkach.

Multiwersum to także nader trafna metafora dzisiejszej rzeczywistości, w której każdy z nas odnajduje siebie w wielu uniwersach naraz. To nie tylko rzeczywistość realna i cyfrowa, ale także prywatna, rodzinna, publiczna i zawodowa. Wielość światów oraz naszych twarzy i ról społecznych, które na co dzień odgrywamy, jest dodatkowo powielana i multiplikowana przez lustrzane wymiary tworzone w świecie cyfrowym, w coraz szybciej i szerzej rozwijających się *metawersach*.

W Multiwersum szukamy klucza do stworzenia programu i **osadzenia go w czasie i przestrzeni**, dzieląc festiwal na dwie części – wrześniową i listopadową – czy organizując koncerty w różnych miejscach w Krakowie. Odnajdujemy jego wymiary w muzyce, kompozycjach, mieście i miejscach, ale także wśród zaproszonych artystek i artystów.

PROGRAM

Przełóżmy te idee na program. Trzy główne koncerty festiwalu będą tworzyć właściwe połączenia między muzyką współczesną i szeroko pojętą muzyką alternatywną. Punktem wyjścia dla każdego z tych koncertów jest inny gatunek: dla **Mary Halvorson** i Mivos Quartet jest to **jazz** (wybitny materiał z płyty *Belladonna*, Nonesuch 2022), dla **Matsa Gustafssona** i Ensemble E skandynawska i polska **muzyka ludowa** obok swobodnej **improwizacji**, a dla **Nielsa Rønsholdta** i Orkiestry Muzyki Nowej **country**. To nasza strategia zaciekawiania. Liczymy na uwagę nowych słuchaczy, którzy na co dzień nie słuchają moderny. Jednocześnie przez te bardziej rozpoznane i popularne odniesienia chcemy normalizować muzykę nową, która zbyt często bywa steeotypowo i z góry wpychana w niszę.

Minimalizm to gatunek powracający jak refren festiwalu Sacrum Profanum. Ostatnio prezentowaliśmy głównie ten medytacyjny i oszczędny, często praktykowany w duchu filozofii i praktyki *deep listening* (głębokiego słuchania) Pauline Oliveros. Ta refleksja nad metodami słuchania wciąż zyskuje nowych adeptów. W tym roku będzie można zanurzyć się bez kresu w muzyce **Aleksandry Słyż**, w nowej kompozycji napisanej dla Sinfonietty Cracovii. Orkiestra zagra również utwory prominentnej litewskiej kompozytorki **Justė Janulytė** i pierwszego polskiego minimalisty **Tomasza Sikorskiego** (12 listopada br. przypada 35. rocznica jego śmierci). Sięgniemy także po minimal w ujęciu rytmicznym z licznymi powtórzeniami, a dokładniej po holenderskie arcydzieło i jeden z najbardziej popularnych utworów XX wieku. *Canto Ostinato* **Simeona ten Holta** w nowym opracowaniu Chain Ensemble to gwarancja transowych przeżyć dla publiczności i wykonawców. Obie odmiany minimalizmu usłyszymy w wykonaniu Chóru Polskiego Radia, który sięga po amerykańskie i litewskie kompozycje **Juliusa Eastmana** (cieszymy się na ten powrót!), **Johna Cage**, **Davida Langa** i **Dominykasa Digimasa**.

W muzyce współczesnej, wprost inspirowanej otaczającą nas **rzeczywistością**, nie może zabraknąć nowych technologii, którymi przesycone jest nasze życie. Odniesienia do szumu informacyjnego, nowinek technicznych i sieci pełnej powiązań odnajdziemy w czterech koncertach. Dwa wykorzystują małe, bezprzewodowe głośniki Bluetooth, spacjalizują i osadzają przestrzennie muzykę: to premierowy koncert fortepianowy **Wojtka Blecharza** i inspirowany nauką, grami komputerowymi *Open Symmetry*na trzy wibrafony i jednobitową elektronikę **Tristana Pericha**. Pozostałe dwa to duety. **Michał Pepol** i **Kuba Krzewiński**szukają odpowiedzi na pytanie: jak brzmi romans w XXI wieku uchem współczesnych kompozytorów? Odpowiedzi znajdziemy w performatywnym programie o **miłości** od **Fukuoki**, przez **Luciera**, aż po **Korę**. Z kolei **Duo van Vliet** szeroko wykorzystuje multimedia w programie łączącym muzykę z **refleksją nad współczesnością**: nad wyzwaniami współczesnego mężczyzny, odróżnianiem prawdy od fałszu, brzydotą w przeestetyzowanej rzeczywistości. A wszystko to poprzez utwory najciekawszych polskich kompozytorów młodego pokolenia: **Szpyrki**, **Malinowskiego** czy **Zapały**.

Od kilku lat z powodzeniem prezentujemy **solowe koncerty**, które zwykle są komentowane i pamiętane najmocniej (dawne pasmo Single Player). To niepowtarzalna okazja do zaprezentowania bezkompromisowej, autorskiej i kompletnej wizji artystycznej. Koncerty **Erwana** **Keraveca** i **Brìghde** **Chaimbeul** utworzą swoistą ramę dla całego programu. Znów stawiamy na niecodzienny w nowym repertuarze instrument – tym razem będą to **dudy**. Francuz w różnych częściach Rynku Głównego wykona utwory **Goebbelsa**, **Glassa** i **Radigue**, dając miastu sygnał, że festiwal Sacrum Profanum rozpoczął się na dobre. Każda kompozycja stawia na inny aspekt instrumentu: tradycyjny kontekst gry na dudach w marszu, dynamika i rytmiczność oraz długi dźwięk i medytacja. Szkotka symbolicznie zamknie festiwal swoim niepowtarzalnym, eksperymentalnym, ale wciąż melodyjnym ujęciem folku celtyckiego. Zagra materiał z płyty *Carry Them with Us*. Część koncertu wykona wspólnie z krakowską saksofonistką i improwizatorką **Pauliną Owczarek**. **Michał Górczyński**przywiezie swój najnowszy projekt ***Roboty-duety***, które tworzy z profesjonalnym robotycznym ramieniem. W dalszej części „roboty” zastąpi krakowski modularz **Wojtek Kiwer** z syntezatorami własnej konstrukcji, a tę wspólną improwizację zinterpretuje tańcem **Dominika Wiak**. Na syntezatory będzie także rozpisany koncert **Jędrzeja Siwka**, który balansuje między muzyką współczesną i ambientową. Siwek czerpie inspiracje z bogatego dziedzictwa **Requiem** – mszy żałobnych tworzonych w epokach klasycyzmu i romantyzmu przez Mozarta, Verdiego, Fauré czy Berlioza.

SCENA

W trudnych czasach dla kultury, ostatniego przyczółku przyzwoitości, jeszcze mocniej cenimy solidarność branży i trwałe partnerstwa. Za zaufanie i wsparcie we współorganizacji **dziękujemy**: Staremu Teatrowi, Filharmonii Krakowskiej, Fundacji Avant Art, Chain Ensemble, Chórowi Polskiego Radia i orkiestrze Sinfonietta Cracovia.

Współpraca programowa z Chórem Polskiego Radia i Sinfoniettą Cracovią są dla nas szczególnie istotne, bo wspierają i budują lokalny potencjał, wzmacniając krakowską scenę muzyki nowej. Z tej perspektywy istotne są także inicjatywy Spółdzielni Muzycznej i Akademii Muzycznej, które przygotowują wydarzenia towarzyszące Sacrum Profanum, odpowiednio: koncert finałowy *Playground* i koncert 50-lecia Studia Muzyki Elektroakustycznej.

Festiwal corocznie odbywa się w różnych, często zaskakujących przestrzeniach, szukając lokacji pasujących do repertuaru. Nie inaczej jest w tym roku, ale chcemy wynieść to na nowy poziom, każdą lokalizację traktując **wielowymiarowo**. Zagramy tam, gdzie zwykle się nie gra, a niektóre z koncertów zamienimy w podróż przez czas i przestrzeń.

Zapraszamy na tegoroczny festiwal Sacrum Profanum! Wspólnie w Multiwersum będziemy szukać multi-: wersji, wariantów, gatunków, przestrzeni, lokacji, światów i relacji.

Krzysztof Pietraszewski

dyrektor artystyczny festiwalu

Sacrum Profanum

CZĘŚĆ I

23.09 sobota

Bugle Call

17.00

Heiner Goebbels – *N°20/58* (2018) 14′ [premiera polska]

Philip Glass – *Two Pages* (1968) 14′ **Éliane Radigue** – *OCCAM OCEAN XVII* (2019) 20′ [premiera polska]

Erwan Keravec – dudy

<https://www.youtube.com/watch?v=gabrrMbENas>

Miejsce: **Rynek Główny**

18.30

Paweł Malinowski – *And it rose and it fell and pulsed like a wave* na akordeon, altówkę, elektronikę i wideo (2020) 13′

Monika Szpyrka – *Unhelpful Thinking Styles* na akordeon, altówkę, audio playback i projekcję świetlną (2020) 15'

Rafał Zapała – *USŁUG* na akordeon, altówkę i media (2020) 10′

James Black – *HEL* na akordeon, altówkę i wideo (2022) 12′

Duo van Vliet:

Rafał Łuc – akordeon

Rafał Zalech – altówka

<https://youtu.be/AKUNt3j9J_I>

Miejsce: **secret location**

Znów stawiamy na niecodzienny w nowym repertuarze instrument – tym razem dudy. Erwan Keravec w różnych częściach Rynku Głównego wykona utwory Goebbelsa, Glassa i Radigue, dając miastu sygnał, że festiwal Sacrum Profanum rozpoczął się na dobre. Każda kompozycja prezentuje inny aspekt dud: tradycyjną dla tego instrumentu grę w marszu, dynamikę i rytmiczność oraz długi dźwięk i medytację.

Francuz jest wirtuozem gry na szkockich dudach, interesuje się zarówno muzyką tradycyjną, jak i współczesną, również tą improwizowaną. Na Sacrum Profanum wykona słynne *Two Pages* Philipa Glassa, które – pierwotnie napisane na fortepian – idealnie pasuje do transpozycji na dudy poprzez wykorzystanie artykulacyjnych możliwości instrumentu.

Pozostałe dwa utwory kontrastują ze sobą. Éliane Radigue chciała przede wszystkim poskromić dudy i pokazać ich delikatne, być może wcześniej nieznane oblicze, odkrywając zupełnie nowe jakości dźwiękowe. *N°20/58* Heinera Goebbelsa to kolei utwór typowy dla tego twórcy, studiujący obecność artysty na scenie oraz jak okoliczności wpływają na odbiór utworu. Tak powstała kompozycja dla dudziarza w ruchu przeznaczona do wykonywania w plenerze, by wykorzystać naturalny potencjał instrumentu. Keravec zagra więc na Rynku Głównym – uroczyście, artystycznie i oficjalnie, niczym hejnalista, dając sygnał krakowiankom i krakowianom, że festiwal rozpoczął się na dobre!

Szerokie wykorzystanie multimediów w programie łączącym muzykę z refleksją nad współczesnością: wyzwaniami stojącymi przed współczesnym mężczyzną, odróżnianiem prawdy od fałszu i brzydotą w przeestetyzowanej rzeczywistości. W utworach najciekawszych polskich kompozytorów młodego pokolenia – Szpyrki, Malinowskiego czy Zapały – usłyszymy Duo van Vliet.

Duo van Vliet tworzą obecnie akordeonista Rafał Łuc i altowiolista Rafał Zalech. Nazwa zespołu pochodzi od nazwiska nieżyjącego już Dona Van Vlieta, lepiej znanego jako Captain Beefheart – wielkiej osobowości rocka awangardowego. Celem zespołu jest eksploracja własnych możliwości i poszerzanie repertuaru na oba instrumenty. W programie koncertu znalazły się dzieła najciekawszych polskich twórców młodego pokolenia: Moniki Szpyrki, Pawła Malinowskiego i Rafała Zapały, zestawione z kompozycją Jamesa Blacka. Wszystkie szeroko wykorzystują media i elementy performatywne – obok rozszerzonych partii instrumentalnych. Program łączy refleksję nad współczesnością z muzyką: raz oniryczną, raz precyzyjną, wypełnioną przepięknymi harmoniami, elementami performansu, ASMR czy plądrofonii – cytatami z innych utworów.

24.09 niedziela

In Between

19.00

Jędrzej Siwek – *Requiem (Britten / Fauré / Mozart / Verdi)* (2023) 30′ [premiera światowa]

Jędrzej Siwek – elektronika, gramofon, syntezator, nagrania terenowe

<https://open.spotify.com/track/7zVc2SIlwhLdKDdSPy0niB>

<https://www.facebook.com/watch/?v=915435062508877>

20.00

Mats Gustafsson – *EE Opus One* na zespół mieszany i dyrygenta (2022) 50′

Mats Gustafsson – *Plugs Extended* na zespół mieszany i dyrygenta (2000/2018/2022, wersja 13) 10′

Ensemble E:

Daniel Formo – organy, fortepian

Susana Santos Silva – trąbka

Arne Forsén – fortepian, klawikord

Anders Hana – langeleik, skrzypce hardingfele, harfa żydowska

Sylwia Świątkowska – suka biłgorajska

Maniucha Bikont – wokal, tuba

Mats Gustafsson – saksofony, flety, prowadzenie zespołu

Miejsce: **Muzeum** **Manggha**

Ensemble E to międzynarodowy zespół artystów i muzyków pod kierownictwem Matsa Gustafssona działający na polach współczesnej muzyki eksperymentalnej, noise’u, improwizacji, folku, free jazzu i innych tradycji muzycznych. Stworzył zupełnie nową ekspresję zbudowaną na okruchach pamięci.

Grupa powstała z inicjatywy fundacji Avant Art i Matsa Gustafssona, szwedzkiego instrumentalisty i kompozytora. Pod jego kierownictwem artyści przeprowadzili badania alternatywnych sposobów ekspresji muzycznej w obrębie tradycji ludowych ze Skandynawii, Polski i Portugalii. Gustafsson poprosił artystów o podzielenie się najważniejszym osobistym wspomnieniem muzycznym – melodią pierwszej kołysanki czy pieśni, która trwale się w nich zapisała. To był punkt wyjścia do kolektywnej pracy nad utworem *EE Opus One*. Tak powstała zupełnie nowa ekspresja zbudowana na okruchach pamięci.

W kompozycji poza tradycyjnym jazzowym instrumentarium wykorzystane zostaną instrumenty tradycyjne Polski (suka biłgorajska) oraz Norwegii (langeleik, hardingfele). Sam Mats Gustafsson to mistrz improwizacji, ale też panowania nad dużymi formami muzycznymi i dużymi zespołami. Koncert odbywa się w ramach współpracy z fundacją Avant Art – to krakowski przystanek na trasie polsko-skandynawskiego projektu In Between Norway & Poland.

Koncert Jędrzeja Siwka balansuje między muzyką współczesną i ambientową. Siwek czerpie inspiracje z bogatego dziedzictwa *requiem* – mszy żałobnych, zwłaszcza tych tworzonych w epokach klasycyzmu i romantyzmu.

Poprzedzający polsko-norweski projekt koncert Jędrzeja Siwka będzie rozpisany na syntezatory analogowe, wirtualny chór, wirtualny kwartet smyczkowy, loopery oraz elektronikę. Artysta opowiada historie dźwiękiem, balansując między muzyką eksperymentalną, współczesną i ambientową. Zadebiutował w 2020 roku albumem *La Mer* nawiązującym do utworu Debussy’ego, teraz czerpie inspiracje z bogatego dziedzictwa *requiem* – mszy żałobnych, zwłaszcza tych tworzonych w epokach klasycyzmu i romantyzmu: kompozycji Mozarta, Verdiego, Faurégo czy Berlioza. Połączone z premierą płyty pierwsze wykonanie *Requiem* podczas Sacrum Profanum stanowi propozycję dołączenia do kolektywnego przeżywania smutku i straty. Koncert to również przestrzeń do medytacji, głębokiego słuchania, odnalezienia spokoju ducha na tle muzyki sprzyjającej wyciszeniu oraz odpuszczaniu.

***

CZĘŚĆ II

9.11 czwartek

Vibrant Strings

19.00

Patrick Higgins – *Aletheia* (z *SQ3* op. 10)na kwartet smyczkowy (2013) 7′ [premiera polska]

Mary Halvorson – *Belladonna* na gitarę elektryczną i kwartet smyczkowy (2022) 35′ [premiera polska]

Mary Halvorson – gitara elektryczna

Mivos Quartet

<https://polifonia.blog.polityka.pl/2022/05/18/odpowiedz-niesie-wiatr/>

<https://www.youtube.com/watch?v=X8gGMr05m5w>

20.00

Justė Janulytė – *Elongation of Nights* na orkiestrę smyczkową (2009) 8′

Aleksandra Słyż – nowy utwór*na orkiestrę smyczkową i elektronikę (2021–2023) 20′ [premiera światowa]

Tomasz Sikorski –*Pejzaż zimowy* na smyczki (1982) 10′

Aleksandra Słyż – elektronika

Sinfonietta Cracovia

Lilianna Krych – dyrygentka

<https://slyzaleksandra.bandcamp.com/album/everything-tends-towards-chaos-and-order-2?from=embed>

Miejsce: **Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie**

* zamówienie festiwalu Sacrum Profanum

Mary Halvorson jest wybitną postacią sceny jazzowej w szczycie kariery, wirtuozką gitary elektrycznej o bardzo autorskim rysie oraz rozpoznawalnym i niepodrabialnym stylu. Na scenie razem z Mivos Quartet wykonają muzykę z płyty *Belladonna* wydanej w 2022 roku przez Nonesuch. Usłyszymy także fragment z kwartetu smyczkowego Patricka Higginsa.

Belladonna to cykl kompozycji przynależących do świata muzyki współczesnej napisanych na kwartet smyczkowy (dla Mivos Quartet) i gitarę elektryczną. Halvorson także uczyła się gry na skrzypcach, jednak porzuciła je z fascynacji muzyką Jimiego Hendrixa. Szeroki krąg improwizatorów, z którymi współpracowała, okazał się odpowiednim środowiskiem, by wychować wybitną, na szczęście nierockową gitarzystkę. Co więcej – taką, która świetnie rozumie instrumenty smyczkowe i sprawnie nimi operuje.

Ulubioną techniką Halvorson jest manipulowanie długością wybrzmiewania echa dzięki nożnemu delayowi. To stwarza iluzję dźwięków przyspieszających lub zwalniających, które rozpływają się pośród reszty aranżacji. Odpowiednio długi delay brzmi już niemal jak pętla, więc artystka w ten sposób nakłada na siebie kolejne frazy.

Belladonna znakomicie łączy świat jazzowej improwizacji z wysokiej próby muzyką współczesną: szaleńcze chromatyczne solowe partie gitary rozchodzące się w echach nożnego delaya na tle dopracowanych i wysmakowanych partii kwartetu.

Minimalizm to nurt powracający na festiwalu Sacrum Profanum jak refren. Ostatnio głównie medytacyjny, praktykowany w duchu filozofii *deep listening* Pauline Oliveros. Ta refleksja wciąż zyskuje nowych adeptów. Tym razem będziemy mogli zanurzyć się w bezkresie muzyki Aleksandry Słyż: w jej nowej kompozycji napisanej dla Sinfonietty Cracovii.

Muzyka Aleksandry Słyż bywa zestawiana z twórczością i filozofią Pauline Oliveros, ale także Éliane Radigue czy Gérarda Griseya. Wśród jej pokolenia – ze względu na budowanie kompozycji wolno się rozwijających – można szukać elementów wspólnych z Ellen Arkbro, Sarah Davachi czy Kali Malone. Kompozycje elektroakustyczne, dopracowane brzmieniowo i utrzymane w oszczędnym rygorze, prowadzą do powoli akcentowanego rytmu. Muzyka Słyż jest fascynująca i wciągająca, bo pod pozornym bezruchem utrzymuje się nieustający suspens. Dzieje się tak przez nieco asynchronicznie poprowadzone partie żywych instrumentów i elektroniki, ale przede wszystkim przez harmoniczne rozstrojenia i dudnienia.

Orkiestra zagra również dzieła prominentnej litewskiej kompozytorki współczesnej Justė Janulytė, która słynie z muzyki monochromatycznej, oraz Tomasza Sikorskiego, pierwszego polskiego minimalisty (12 listopada br. przypada 35. rocznica jego śmierci).

10.11 piątek

Nowa muzyka w Starym

18.00

schody

John Cage – *Five* na pięć głosów (1988) 5′

Dominykas Digimas – *Oscillations* na dwa soprany i dwa alty (2020) 6′

foyer

Michał Górczyński – nowy utwór* na klarnecistę i robotyczne ramię (2023) 20′

Sala Modrzejewskiej

Nina Fukuoka – *on_the_other_side – scene for a violinist* na skrzypce (2018–2023) 10′

Alvin Lucier – *Love Song* na dwoje skrzypiec (2016) 13′

Duża Scena

Julius Eastman –*Colors* na chór a cappella (1973) 20′

foyer

Michał Górczyński / **Wojtek Kiwer** / **Dominika Wiak** – improwizacja (2023) 20′

Strefa BE

Kuba Krzewiński – *Contre No. 1* na skrzypce i wiolonczelę (2017) 15′

Kora, Michał Pepol – *KCKM* na wiolonczelę i elektronikę (2022) 4′

szatnia

David Lang –*for love is strong (after The Song of Songs)* na chór a cappella (2008) 11′

Kuba Krzewiński – skrzypce

Michał Pepol – skrzypce, wiolonczela

Michał Górczyński – klarnet

robotyczne ramię – keyboard, ukulele

Wojtek Kiwer – syntezator modularny

Dominika Wiak – taniec

Chór Polskiego Radia

Maria Piotrowska-Bogalecka –dyrygentka

<https://vimeo.com/179428092>

<https://www.youtube.com/watch?v=AN4ZgUHNFgY>

<https://www.youtube.com/watch?v=nyg1grbyq-0>

<https://davidlangmusic.com/music/for-love-is-strong>

Miejsce: **Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej**

* Projekt jest realizowany w ramach stypendium m. st. Warszawy.

Każdą lokalizację traktujemy w tym roku wielowymiarowo, a w sposób szczególny dotyczy to przestrzeni Starego Teatru. Zagramy tam, gdzie zwykle się nie gra! Zapraszamy w podróż przez czas i przestrzeń, przez które poprowadzi nas muzyka – o miłości, różnorodności, relacjach i napięciach. Wystąpią Chór Polskiego Radia, Pepol/Krzewiński oraz Górczyński/Kiwer z Wiak.

Michał Pepol i Kuba Krzewiński szukają odpowiedzi na pytanie: Jak brzmi romans w XXI wieku uchem współczesnych kompozytorów? Odpowiedzi znajdziemy w performatywnym programie o miłości – od Fukuoki, przez Luciera, aż po Korę.

Przesyceni romantyzmem kompozytorzy poprzedniego stulecia stronili od miłosnych uniesień. Jednak XX wiek minął już na dobre, więc kompozytorzy na powrót mogą swoimi utworami opowiadać o romansach, mówić wprost o uczuciach, namiętności i fizyczności. Napięcie, dystans, bliskość lub jej brak są istotą duetów Kuby Krzewińskiego i Alvina Luciera – choć u każdego z kompozytorów opowiedziane w inny sposób. Kompozycje Niny Fukuoki oraz Kory w wersji Michała Pepola tworzą klamrę koncertu solowymi wykonaniami, w których miłość pojawia się w jeszcze bardziej dosłownej formie. Utwór Fukuoki traktuje o szczególnej relacji muzyka i jego instrumentu zestawionej z praktykami BDSM. Natomiast Pepol w wysmakowany sposób przekomponowuje *Kocham cię, kochanie moje* zespołu Maanam. Elementem spajającym cały program jest uwypuklony aspekt performatywny, którym twórcy posługują się, żeby poszerzyć metaforykę i znaczeniowość muzyki.

Michał Górczyński przywiezie swój najnowszy projekt *Roboty-duety*, które tworzy z profesjonalnym ramieniem robotycznym. W dalszej części roboty zastąpi krakowski modularz Wojtek Kiwer z syntezatorami własnej konstrukcji, a ich wspólną improwizację Dominika Wiak zinterpretuje tańcem.

Pomysł na *Roboty-duety* to efekt półrocznej pracy w ramach stypendium artystycznego miasta Warszawy oraz współpracą z firmą ABB. Roboty jako maszyny wytwarzające dźwięki są tematem budowania historii muzycznych. Artysta bada związek ruchu z wywoływanym przezeń dźwiękiem. Dynamika i sublimacja każdego gestu wypracowanego przez lata ćwiczeń decyduje o technice wykonawcy. „Technika” dotyczy również współczesnych robotów z całą ich niedoskonałością, ograniczonym programowaniem i mechaniką. Współdziałanie muzyka i maszyny zastąpi żywa improwizacja. W dalszej części do Górczyńskiego dołączy krakowski modularz Wojtek Kiwer z syntezatorami własnej konstrukcji, a ich wspólną improwizację Dominika Wiak zinterpretuje tańcem.

Rytmiczny lub medytacyjny – dwie odmiany minimalizmu zaprezentuje Chór Polskiego Radia, który sięga po amerykańskie i litewskie kompozycje Eastmana, Cage’a, Langa i Digimasa.

Minimalizm pojawiał się głównie ostatnio na festiwalu Sacrum Profanum głównie w ujęciu medytacyjnym, praktykowanym w duchu filozofii *deep listening* Oliveros. W tym roku usłyszymy go jednak także w ujęciu rytmicznym z licznymi powtórzeniami. Obie odmiany zaprezentuje Chór Polskiego Radia, który sięga po kompozycje amerykańskie i litewskie. Wracamy do muzyki Juliusa Eastmana, zbuntowanego czarnoskórego geja, tym razem w utworze na chór kobiecy. Usłyszymy także dwóch innych słynnych Amerykanów – wywrotowca Johna Cage’a oraz natchnionego i uporządkowanego Davida Langa. W twórczości ich obu muzyka na chór zajmuje ważne miejsce. Natomiast z zamiłowania do litewskiej odmiany minimalizmu nie mogliśmy powstrzymać się przed dodaniem do tego zestawu utworu Dominykasa Digimasa.

11.11 sobota

Patterns

19.00

Tristan Perich – *Open Symmetry* na trzy wibrafony i jednobitową elektronikę (2018) 53′ [premiera polska]

Eklekto

Ensemble 0

<https://www.youtube.com/watch?v=2xMfNpSSqRM>

20.00

Wojtek Blecharz – *Piano Concerto* na fortepian, bezprzewodowe głośniki i 1-5 performerów (2023) 45′ [premiera światowa]

Wojtek Blecharz – performans

Rei Nakamura – fortepian

<https://www.youtube.com/watch?v=_AEavOHtKDE>

Miejsce: **Małopolski Ogród Sztuki**

Minimalizm motorycznej repetycji w synergii z technologią, zasadami matematyki i prymitywną elektroniką.

Tristan Perich uchodzi za jeden z ciekawszych głosów nowej amerykańskiej kompozycji, rozwijający unikalny język i wytyczający kierunek przyszłego rozwoju muzyki. Jego twórczość inspirowana jest estetyczną prostotą matematyki, fizyki i kodu informatycznego. Bywa opisywana jako surowe połączenie zdehumanizowanej elektroniki z organicznością instrumentów. W muzyce Pericha istotny jest puls, którego drgania mają intensywną, hipnotyczną siłę i zaskakującą głębię emocjonalną. Prasa okrzyknęła ją mianem „techno dla krzemowych form życia”. Rzeczywiście technologia, ale i odwołania do pregamingowych możliwości dźwiękowych komputerów są tu ważnym punktem odniesienia. Na Sacrum Profanum usłyszymy utwór *Open Symmetry* na trzy wibrafony i zestaw 20 głośniczków z jednobitową elektroniką. To połączenie klasycznych instrumentów z prymitywną elektroniką jest znakiem rozpoznawczym kompozytora. Utwór wykonają muzycy francuskiego Ensemble 0 i szwajcarskiego Eklekto, dla których powstał.

Wojtek Blecharz w próbie transformacji tradycyjnego koncertu fortepianowego w swoistą instalację na fortepian oraz zestaw bezprzewodowych głośniczków, które zostaną rozmieszczone wokół pianistki i umożliwią słuchającym bardziej interaktywny odbiór.

Rei Nakamura znajdzie się na środku sali otoczona publicznością. Utwór nie ma określonej długości trwania. Wykonanie zakłada performatywny i partycypacyjny przebieg. Za pierwsze rozstawienie głośników odpowiada sam kompozytor, później wciąż tworzący z nich nowe siatki i układy. Przestrzeń będzie się zmieniać wizualnie i dźwiękowo, tak powstanie nowy kontekst dla fortepianu. Publiczność zostanie wciągnięta w ten proces, włączona w kreację i współwykonanie utworu. To szansa na wytworzenie poczucia wspólnotowości i współodpowiedzialności za przebieg koncertu. Zwiększa to immersyjne odczucia publiczności. Partia fortepianu będzie zróżnicowana: od hipnotycznych, ambientowych pasaży współgrających z partią elektroniczną odtwarzaną z głośniczków po wirtuozowskie partie zupełnie dominujące utwór.

12.11 niedziela

Persistence

18.00

Simeon ten Holt – *Canto Ostinato* (1976) 60′

Chain Ensemble

Andrzej Bauer – wiolonczela

Małgorzata Walentynowicz – instrumenty klawiszowe

Magdalena Kordylasińska-Pękala, Miłosz Pękala – instrumenty perkusyjne

Cezary Duchnowski – elektronika

<https://www.youtube.com/watch?v=wPnlY3Omjtk>

Miejsce: **Muzeum** **Manggha**

Taki minimalizm nieco rzadziej gości na festiwalu Sacrum Profanum, jednak w tym roku sięgamy także po minimal w ujęciu rytmicznym z licznymi powtórzeniami – a dokładniej po holenderskie arcydzieło i jeden z najbardziej popularnych utworów XX wieku. *Canto Ostinato* Simeona ten Holta w nowym opracowaniu Chain Ensemble daje gwarancję transowych przeżyć dla publiczności i wykonawców.

Canto Ostinato to jedna z najpopularniejszych kompozycji holenderskich XX wieku. Napisana w 1976 roku przez Simeona ten Holta na 4 fortepiany – do dziś jest bardzo często wykonywana. Tajemnica jej popularności tkwi we wręcz obsesyjnie powtarzanych motywach, które utrzymane w tradycyjnej tonalności i w połączeniu z minimalistyczną repetycyjnością tworzą skazaną na sukces mieszankę. Ten Holt jest jednym z wielu twórców awangardy, który po wyczerpaniu drogi poszukiwania nowych technik i środków postanowił wrócić do harmonii. Nazwał to „tonalnością po śmierci tonalności”. *Canto* zgodnie z nazwą jest utworem melodyjnym, o medytacyjnym i relaksującym charakterze.

Drugim powodem sukcesu *Canto Ostinato* jest multiwersja. Istnieje niemal nieskończona liczba wariantów, w jakich można wykonać utwór, przede wszystkim poprzez zróżnicowanie instrumentalne (pewne warianty zasugerował sam ten Holt, można też dowolnie tworzyć własne), ale także czas trwania, który jest nielimitowany. Utwór składa się ze 106 kilkutaktowych sekwencji, których wykonanie zajmuje nieco ponad godzinę. Każdą komórkę muzycy mogą jednak powtórzyć nieokreśloną liczbę razy, stąd najdłuższe wykonanie trwało 24 godziny! Dodatkowo, muzycy mają swobodę artykulacyjną i dynamiczną. Za każdym razem mamy więc do czynienia nie tyle z różnymi wykonaniami, co właściwie nowymi wersjami tej samej kompozycji – różniącej się emocjami, kolorem i czasem trwania. Dlatego – choć dobrze znamy ten utwór – nie możemy się doczekać nowego opracowania Chain Ensemble!

Koncert współorganizowany z Towarzystwem im. Witolda Lutosławskiego.

Country Side

20.00

Brìghde Chaimbeul – *Carry Them with Us* na dudy (2023) 35′ [premiera polska]

Brìghde Chaimbeul – dudy

Paulina Owczarek – saksofon

<https://polifonia.blog.polityka.pl/2023/04/14/slyszalem-to-wczesniej-wiec-teraz-juz-nie-musze/>

<https://brighdechaimbeul.bandcamp.com/album/carry-them-with-us>

21.00

Niels Rønsholdt – *Country* koncert na głos, wiolonczelę i orkiestrę kameralną w 18 pieśniach (2019/2020) 60′

Jakob Kullberg – głos, wiolonczela

Annekei, Niels Rønsholdt – głos

Jacek Olesik, Alicja Lizer-Molitorys, Jadwiga Czarkowska, Krzysztof Batog – głos

Orkiestra Muzyki Nowej

Szymon Bywalec – dyrygent

<https://www.youtube.com/watch?v=HVh__mRGA1g>

<https://open.spotify.com/album/60eiSrhNYVFZn40WsYujuL>

Miejsce: Teatr Łaźnia Nowa

Nie sposób o bardziej skrajne połączenie niż muzyka współczesna i country. Istotnie, *sacrum* i *profanum*. Niemniej jednak Niels Rønsholdt tak te światy ze sobą zespolił, że wydają się nierozerwalne i naturalnie do siebie pasujące. Gdzie więc kończy się kultura prostego człowieka, a zaczyna patrzenie z góry? Na pewno nie na tym koncercie!

Country duńskiego kompozytora Nielsa Rønsholdta to jedyny w swoim rodzaju koncert wiolonczelowy, w którym solista równocześnie śpiewa i gra na wiolonczeli, dodatkowo trzymając ją zarówno tradycyjnie, jak i na kolanach jak gitarzyści, by szarpać jej struny palcami. Towarzyszący soliście instrumentaliści Orkiestry Muzyki Nowej również wychodzą poza swoją tradycyjną rolę i śpiewają wspólnie z solistą. Silne inspiracje tradycją country połączone z muzycznym wyrafinowaniem tworzą niecodzienne połączenie. Żadna z części utworu nie stanowi aranżacji lub adaptacji oryginalnych melodii country. Rønsholdt nie próbuje kopiować czy naśladować tego, co już przed nim zaproponowali twórcy country. Skomponował całkowicie własną muzykę. W tekstach próbował wniknąć w ducha i idee gatunku. Inspirował się tradycyjnymi tekstami ballad, tworząc szerszą, spójną narrację w całym cyklu 18 pieśni.

Swym niepowtarzalnym, eksperymentalnym, ale wciąż melodyjnym ujęciem folku celtyckiego Brìghde Chaimbeul symbolicznie zamknie festiwal. Artystka zagra materiał z płyty *Carry Them with Us*. Część koncertu wykona wspólnie z krakowską saksofonistką i improwizatorką Pauliną Owczarek.

Brìghde Chaimbeul to szkocka instrumentalistka i kompozytorka grająca na dudach, pochodząca z wyspy Skye i wychowana w kulturze gaelickiej 24-latka, choć już nie debiutantka. Wprowadza w centrum zainteresowania świata muzyki alternatywnej dość nietypowy instrument. Jej muzyka – „eksperymentalny folk celtycki” – jest niezwykle przyjemna w odbiorze, prosta i melodyjna. Operuje dronami, choć gdzieś pod tym wszystkim kryją się ludowe motywy i przekazywane od pokoleń opowieści. Szkotka zagra muzykę z ostatniego albumu *Carry Them with Us*, który nagrała we współpracy z saksofonistą Colinem Stetsonem. Artystka wykorzystała saksofon jako jeszcze jedną piszczałkę, rozbudowując muzycznie skalę dud. Na Sacrum Profanum do Chaimbeul dołączy krakowska saksofonistka i improwizatorka Paulina Owczarek.