



Burak Özdemir

(5 Ekim 1983, İstanbul)

Besteci, fagot sanatçısı ve orkestra şefidir.

Fotograf: Sophie Schwarzenberger

Özdemir, besteci ve piyanist Cengiz Özdemir'in oğludur. 2008 yılında New York'taki Juilliard School'da, barok müzikte yenilik ve kültürlerarası projeler üreten Musica Sequenza topluluğunu kurdu ve o zamandan beri topluluğun sanat yönetmenliğini yapmaktadır. Berlin'de yeni temsil şekilleri oluşturmak için, kendi performans metodlarını geliştirmektedir. Özdemir'in bestelerinin büyük bir kısmı, Rönesans'tan klasik müziğe kadar bilinmeyen eserleri yeniden keşfetmekten oluşmaktadır. Yapıtları, yeni müzik sahne konseptlerinden, elektro-akustik performanslar, dans ve deneysel tiyatro, opera performansları, portre ve konuşma konserleri, atölye çalışmaları, eşlik programları ve CD prodüksiyonlarına kadar varmaktadır. Özdemir çeşitli ödüller aldı. 2005 yılında Vintage Keys çalışmasıyla İstanbul Uluslararası Caz Festivali tarafından seçildi. Aynı yıl Türkiye İş Bankası Genç Yetenekler ödülüne layık görüldü. Özdemir, 2010 yılında Juilliard Concerto Yarışması birincilik ödülünü kazandı.

Eđitim

1995 yılında Özdemir ilk piyano ve fagot derslerine İstanbul Konservatuvarı'nda başladı. 2001-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Müzik Bölümü'nü lisansını tamamladı. 2005 yılında Berlin'e taşındı ve Berlin Sanat Üniversitesi'nde Fagot eğitimi aldı. 2008'de master tezini tamamladı ve 2010'da New York'a the Juilliard School'a gitti, Artist Diploma derecesine kabul edilen ilk fagotçu olma unvanına erişti.

Musica Sequenza

Juilliard School'daki çalışmalarının bir parçası olarak Özdemir 2008'de Ensemble Musica Sequenza topluluğunu kurdu. Topluluk, barok müzikteki yeniliğe adanmıştır ve müzisyenler, şarkıcılar, dansçılar, koreograflar, görsel sanatçılar, mimarlar, tasarımcılar ve film yapımcıları ile kültürlerarası bir sanatçı hareketi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Topluluk dönemsel ve modern enstrümanlar ile çalmaktadır ve elektronik ile barok müziği buluşturmaktadır. Topluluk, Rönesans'tan çağdaş bestecilere uzanan repertuarı ile opera evlerinde, festivallerde, konser salonlarında, şehir tiyatrolarında, sanat vakıflarında ve müzelerde performanslar sergiliyor. Disiplinler arası barok, yeni müzik, elektro-akustik, modern dans, performans ve deneysel müzik tiyatrosu prodüksiyonları ile topluluk, çağdaş sanat dünyasında yer almaktadır.

Kariyeri

Özdemir'in prodüksiyonları Elbphilharmonie, Berliner Philharmonie, New York Peter Jay Sharp Tiyatrosu, Paris Grand Palais Müzesi, Avignon Operası, Berlin Berghain müzik kulübü, Concertgebouw Amsterdam, Viyana Devlet Operası ve Buenos Aires'teki Teatro Colón gibi yerlerde Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ve Asya'da sahnelendi. Borusan İstanbul Filarmoni, Juilliard Senfoni Orkestrası ve L'Arte Del Mondo ile solist olarak sahne aldı ve Sasha Waltz, Nicolò Balducci, Fazıl Say, Matthew Herbert, Werner Ehrhardt, Rolando Villazon, Menahem Pressler, Roberta Marni, Nicolas McGegan, ve Edita Gruberova ile ortak çalıştı.

Özdemir, koreografi ve müzik arasındaki diyalog gibi çeşitli sanatsal alanların bağlantısına odaklanmaktadır. 2013 yılında Festival d'Avignon'da Sasha Waltz & Guests ile birlikte çalıştı ve "Diyaloglar" eserinin müziğini besteledi. Bu performans Opera Avignon'da gerçekleşti. 2016 yılında Burak Özdemir, Sasha Waltz'ın Radialsystem V'deki "Zuhören" adlı projesi için müzik yazdı ve sahneledi. Ertesi yıl, Hamburg Elbphilharmonie'nin açılışında Waltz'ın koreografik projesi "Figure Humaine"de yer aldı. Burak Özdemir 2013 yılında Elbjazz festivalinde "One Day" eseri için Matthew Herbert ile ortak çalıştı. Performans Hamburg'daki Thalia Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

Burak

2019 yılında Özdemir, Burak sanatçı ismi altında ilk albümünü Edel / Neue Meister plak şirketinden çıkardı. Avangard albüm "Hermes" Electronica müzik türünü 18. yüzyıl enstrümanlarıyla birleştiriyor. 360 derece sanal gerçeklik müzik videosu "Lyre", Berlin Müzik Video Ödülleri'nde en iyi deneysel film kategorisinde aday gösterildi.

DJ olarak Burak, Berghain, Sisyphos, KitKat, Kammgarn, Wagenhallen, Radialsystem V, Babylon İstanbul ve Bomontiada gibi kulüplerde sahne aldı.

Elektro-Barok

Burak Özdemir, tarihi operaların ve eserlerin yeniden canlanması ve keşfedilmesinde uzmanlaşmıştır. Çağdaş performans metodları ile bu tarihi eserleri yenilikçi bir formatta sunmaktadır. Projeleriyle birlikte yeni elektro-barok müzik türünü keşfetmiştir. 2010 yılında, Baruch Black Box Tiyatrosu'nda sahnelenen "Fuga - The Electro-Baroque Opera", Özdemir'in ilk opera eseriydi. Sonraki projeleri "Opera del Futuro" (2015) ve "Sampling Baroque" (2019), Özdemir'in, barok ya da müziği, elektronik müzik ve görsel-işitsel elementler ile birleştirdiği projelerdir.

Öne çıkan projeler

Sampling Baroque

2015 yılında Handel Festivali Halle'den, "Sampling Baroque / Handel" eserinin siparişini aldı. Bir yıl sonra, ikinci bölüm olan "Sampling Baroque / Bach"ı Kulturzentrum Kammgarn'da sahnelenmesi için Uluslararası Bach Festivali Schaffhausen siparişi üzerine yazdı. Eserin sonraki temsilleri İstanbul Müzik Festivali, Stuttgart Bach Akademisi, Konzerthaus Berlin, Berghain, Radial System V Berlin ve Oranjewoud Festivali'nde gerçekleşti.

Atlas Passion

Ekim 2018'de "Atlas Passion" projesinin prömiyeri Stadttheater Schaffhausen'da ortaklık ile üretilerek sahnelendi. "Atlas Passion" Johann Sebastian Bach'ın passion müziğini temel olarak olan, dinler arası bir oratoryodur. Özdemir bu müzik tiyatrosu eserini dört dilde besteledi: İbranice, Arapça, Almanca ve Latince. Passionlar çağdaş bir modelde sunulmaktadır ve savaş, göç, günümüzde milliyetçilik ve Orta Doğu çatışması gibi konuları içerir ve üç büyük dünya dini Hristiyanlık, İslam ve Yahudiliğin inanç konularını işlemektedir.

Transmute

"Transmute", ilk bölümü Uluslararası Nükleer Silahların Kaldırılması Kampanyası (ICAN) tarafından sipariş edilmiş, doğaçlama ağırlıklı bir proje dizisidir. 2014'te prömiyer, Almanya'daki nükleer santrallerin kapatılmasına ilişkin tartışmaların bir parçası olarak, Berlin trafosunda gerçekleşti. Bu dijital proje, vurgulanan ritimler ve sabit, kendini tekrarlayan elementler olarak iki ana alandan oluşan, elektro-akustik bir kompozisyon olarak ortaya çıktı. "Transmute" projesi için Özdemir, seçtiği kamusal alanların seslerini araştırıyor ve mimari ses dünyaları ile yakından ilgileniyor.

Sohbet I Korero

Burak Özdemir'in Pera Müzesi'ne yerleştirdiği "Sohbet I Korero" eseri, New Sounds isimli müze dizisinin bir bölümüdür. Bu projenin amacı, müzenin koleksiyonlarını, günümüzün çeşitli bestecilerinin ve sanatçılarının farklı sanatsal ifadeleriyle yeniden keşfetmektir. "Sohbet I Korero"un Kasım 2018'de gerçekleştirilen performansı, sergi koleksiyonu Orientalist Painting'den ilham aldı. Özdemir'in "Sohbet I Korero" projesi sanat ve müzik arasında deneysel bir doğaçlama diyalogudur. Görsel algı, işitsel algıya dönüştürülür.

Diskografi

Burak Özdemir'in albümleri Deutsche Harmonia Mundi, Sony Müzik, Neue Meister ve Tacet Nota tarafından yayınlanmaktadır.

2012 Vivaldi - The New Four Seasons

2013 Bach - The Silent Cantata

2014 Rameau a la Turque

2016 Sampling Baroque Händel

2019 Hermes

2019 Maia Remixes

2020 Devas

2021 Händel Morphine

2021 Bach Opium

2022 Kassia

2022 Monteverdi Vertigo

2023 Sampling Baroque Bach

Eserleri

- 2005 *Vintage Keys*, İstanbul Caz Festivali
2010 *Fuga: Elektro-Baroque Opera*, Baruch Performing Arts Center, New York
2012 *Vivaldi: The New Four Seasons*, Radial System V Berlin
2013 *Sound Specific: Music of Seicente*, Zionskirche Berlin
2013 *Dialog Sasha Waltz ile*, Festival D'Avignon
2013 *Bach: The Silent Cantata*, Club Berghain Berlin
2013 *Opera del Futuro: La Serva Padrona*, Radial System V Berlin
2013 *Sound Specific: Il Prete Rosso*, Startup Gallery Berlin
2014 *Transmute - Episode 1: Zero Gravity*, Umspannwerk Berlin
2014 *BarockSamples - Exposing Händel*, Nikolaisaal Potsdam
2014 *Transmute - Episode 2 : Honey where are my keys?*, Radial System V Berlin
2014 *Rameau a la Turque*, Club Berghain Berlin
2015 *Opera del Futuro: Skin Deep Plug-Ins*, KitKat Club Berlin
2015 *Diego Velazquez*, Grand Palais Paris
2015 *Sampling Baroque - Handel*, Händel Festivali Halle
2016 *Transmute - Episode 3: Paper Covers Rock*, Radial System V
2016 *Sampling Baroque - Bach*, Bachfest Schaffhausen / Kammgarn
2016 *Transmute - Episode 4 : Unreif*, Club Berghain Berlin
2018 *Sohbet I Korero*, Pera Müzesi İstanbul
2019 *Hermes*, Silent Green Kulturquartier
2020 *Devas*, Tacet Nota
2021 *Bach : Opium*, Internationale Bachfest Schaffhausen
2022 *Kassia*, Kampnagel Hamburg

Film müziği

2012 yılında Özdemir „Götter wie Wir“ dizisinin, bir sonraki sene "Lifelong - Hayatboyu" filminin müziklerini besteledi. 2015 yılında, İspanyol Barok ressam Diego Velázquez'in Dünya çapındaki sergisi için müzik bestelemek üzere Paris'teki Grand Palais müzesinden sipariş aldı. Karim Aïnouz'un küratörlüğünü yaptığı ve filme aldığı çalışma daha sonra Arte Edition tarafından DVD olarak yayınlandı.

Ödüller

- 2004: *Vintage Keys* adlı eseriyle İstanbul Caz Festivali'ne seçildi.
2005: Türkiye İş Bankası genç yetenekleri birincilik ödülü
2007: Yılın bursiyeri, Borusan vakfı
2010: Juilliard Concerto Yarışması'nda birincilik ödülü
2014: Türkiye Donizetti Ödüllerinde yılın en iyi oda müziği adayı
2019: Berlin Müzik Video Ödüllerinde "Lyre" eseri ile en iyi deneysel film adayı