

ANTHONY BRAXTON'S

31.10.–
3.11.19

SONIC GENOME

Deutschlandpremiere /
German premiere

📅 Do / Thu 31.10.

🕒 19:00

🕒 6 h

📍 Gropius Bau

Mit / With: **Anthony Braxton, James Fei & Chris Jonas** conductors,
Kyoko Kitamura vocals, **Anne Rhodes** vocals, **Georgina Darvidis** vocals,
Cymin Samawatie vocals, **Defne Sahin** vocals, **Cansu Tanrikulu** vocals,
Dora Osterloh vocals, **Jean Cook** violin, **Lizzy Welsh** violin, **Fabiana Striffler**
violin, **Erica Dicker** violin, baritone violin, **Gregoire Simon** violin, **Jessica Pavone**
viola, **Anil Eraslan** cello, **Isabelle Klemt** cello, **Judith Hamann** cello, **Chris Dahlgren**
double bass, viola da gamba, **Jacques Emery** double bass, **Antonio Borghini**
double bass, **Ralf Schwarz** double bass, **Aviva Endean** clarinet, flute, **Sabine Vogel**
flutes, **Vincent Bababoutilabo** flutes, **Susanne Fröhlich** bass recorder flute,
Tilmann Dehnhard flutes, **Mona Matbou Riahi** clarinet, **Anat Cohavi** clarinet,
Michael Thieke clarinet, **Milian Vogel** bass clarinet, **Daide Lorenzon** clarinet, sax,
Viktor Wolf clarinet, sax, **Ingrid Laubrock** saxes, **Andrew Raffo Dewar** saxes,
Paul Berberich sax, **Daniel Glatzel** sax, **André Vida** baritone sax,
Sara Schoenbeck bassoon, **Katie Young** bassoon, **Peter Knight** trumpet,
Brad Henkel trumpet, **Johannes Böhmer** trumpet, **Magnus Schriefl** trumpet,
Till Künkler trombone, **Matthias Müller** trombone, **James Macauley** trombone,
Hilary Jeffery trombone, **Robin Hayward** tuba, **Dan Peck** tuba, **Naoko Kikuchi** koto,
Bassem Alkhouri kanun, **Mahan Mirarab** oud, guitar, **Kalle Zeier** guitar,
Julia Wacker harp, **Adam Matlock** accordion, **Alexander Hawkins** piano, melodica,
Niko Meinhold piano, accordion, **Maria Schneider** vibraphone, percussions

ANTHONY BRAXTON'S SONIC GENOME

Der Komponist, Multiinstrumentalist und Pädagoge Anthony Braxton ist eine überragende Größe auf dem Gebiet der kreativen Musik. Sein ungeheures Interesse an allen Klangdisziplinen verbindet er mit einem starken gesellschaftlichen Engagement. Als eines der ersten Mitglieder der Chicagoer Association for the Advancement of Creative Musicians setzte er im Lauf seiner Karriere immer wieder waghalsige Projekte um, die nur durch die Unterstützung seines umfänglichen Zirkels aus Kolleg*innen und Anhänger*innen realisiert werden konnten. Kaum eines davon war jedoch so ambitioniert wie die groß angelegte Langzeitperformance „Sonic Genome“. In Berlin wird das Werk erst zum dritten Mal überhaupt aufgeführt, wobei 14 Musiker*innen aus Braxtons engstem Umfeld, 39 Musiker*innen aus der diversen Musikszene Berlins – darunter Vertreter*innen der Echtzeitmusikszene und Mitglieder des Andromeda Mega Express Orchestra, Trickster Orchestra und KIM Collective – und sechs Mitglieder des Australian Art Orchestra an der transatlantischen Kooperation beteiligt sind. Über einen Zeitraum von sechs Stunden werden sich mehrere kleine Ensembles nach dem Prinzip von Braxtons Improvisationssprache „Ghost Trance Music“ durch bis zu 450 seiner Kompositionen navigieren, wobei sie von Werk zu Werk wechseln und auf das Spiel benachbarter Gruppen reagieren, es aber auch ignorieren können. Wie in einem lebendigen Organismus spalten sich die Gruppen auf, bewegen sich durch den weiträumigen Gropius Bau und schließen sich in anderen Besetzungen wieder zusammen, verbinden sich zu kleinen Zellen oder zum dirigierten Großensemble. Auch die Besucher*innen bewegen sich frei im Raum und entscheiden selbst, auf welche musikalischen Konfigurationen sie sich einlassen möchten.

Composer, reedist and educator Anthony Braxton is a towering figure of creative music, a man who has combined his voracious curiosity for all disciplines in sound with a deep investment in community. A founding member of Chicago's Association for the Advancement of Creative Musicians, he has spent his career realising wildly ambitious projects, which rely on the cooperation and input of his vast coterie of colleagues and disciples, but few endeavours are more ambitious than his "Sonic Genome", a rigorously immersive durational performance. In its third-ever iteration here in Berlin, the transatlantic cooperation will feature 14 musicians from Braxton's closest circle, 39 musicians from Berlin's diverse scene – including members of the Echtzeitmusik scene, Andromeda Mega Express Orchestra, Trickster Orchestra and KIM Collective – and six members of the Australian Art Orchestra. A dozen small groups, directed by members of Braxton's circle, freely navigate a passel of his compositions (up to 450) and improvisational language known as "Ghost Trance Music", shifting between works and reacting to or ignoring the output of nearby groupings, over a six-hour period. Members of subgroups fracture and reform like recombinant organisms, congregate as small cells or as a big ensemble, moving around the huge space of the Gropius Bau, perpetually forming new communities, while listeners make their own choices, traversing the space to hear new or blended configurations.

ANDROMEDA MEGA EXPRESS ORCHESTRA

Das Berliner Andromeda Mega Express Orchestra (AMEO) wurde 2006 gegründet und besteht aus 18 jungen Instrumentalist*innen unterschiedlichster musikalischer und kultureller Herkunft. Unter der Leitung von Daniel Glatzel bewegt sich das Ensemble kompositorisch und interpretatorisch zwischen und jenseits der gängigen Musikszenen-Aufteilung. Es veröffentlichte bisher drei Alben mit Eigenkompositionen und setzt sich zusammen aus Spezialist*innen diverser Stilrichtungen – Jazz und Neue Musik, Klassik, Afro-Funk, Electronica, Progressive Rock, Freie Improvisation, Tanz, Theater und Contemporary Performance.

Berlin's Andromeda Mega Express Orchestra (AMEO) was founded in 2006 and consists of 18 young instrumentalists from a broad range of musical and cultural backgrounds. Under conductor Daniel Glatzel the ensemble explores compositions and interpretations between and beyond standard music scene categorisations. To date, it has released three albums of original compositions and is made up of specialists in diverse styles – jazz and new music, classical, Afro funk, electronica, progressive rock, free improvisation, dance, theatre and contemporary performance.

TRICKSTER ORCHESTRA

Das Trickster Orchestra wurde 2013 gegründet und vereint 40 Musiker*innen und Sänger*innen aus verschiedenen Genres in einem Kollektiv der transkulturellen Avantgarde-Musik. Unter der Leitung von Cymin Samawatie und Ketan Bhatti arbeitet es mit traditionellen europäischen und asiatischen Instrumenten sowie mit Elektronik, Techniken der Improvisation und Übersetzung, Konzepten wie Mimesis und Montage – vereint in einer zeitgenössischen Musiksprache, deren Herz der Jazz ist. Trickster (engl. Gauner*innen, Betrüger*innen und Schwindler*innen) werden Figuren in der Mythologie oder Literatur genannt, die mit Hilfe von Tricks die Ordnung im (göttlichen) Universum durcheinanderbringen.

The Trickster Orchestra, founded in 2013, brings together 40 musicians and singers from different genres in a transcultural avant-garde musical collective. Under its conductors Cymin Samawatie and Ketan Bhatti, the orchestra works with traditional European and Asian instruments as well as electronics, techniques of improvisation and transposition, concepts such as mimesis and montage – all combined in a contemporary musical vocabulary with jazz at its core. Tricksters are mythological or literary figures who use tricks or deception to disturb the order of the (divine) universe.

KIM COLLECTIVE

Seit 2013 arbeiten die Musiker*innen des Berliner KIM Collective mit Konsequenz und Dringlichkeit an ihrem Entwurf einer genreübergreifenden, entschubladierten und inklusiven Improvisations- und Kompositionsmusik. Fünf Jahre konstanten KIM-Umtriebs in Neukölln führten zu einer Konzertreihe und vier Festivals. Wie schon 2018 ist das KIM Collective in diesem Jahr in voller Besetzung beim Jazzfest Berlin zu erleben. Mit schonungsloser akustischer Subversion, Masken, Installationen, und Party. KIM ist: ein junges Berliner Kollektiv; eine Plattform zur Präsentation aktueller Musik und Klangkunst; 12 Musiker*innen; Noise, Melodie, Beats, Struktur, Krach, Wohlklang; 360° Surround; Site-Specific-Improvisation; komponierte und improvisierte Musik.

Since 2013 the musicians of the Berlin-based KIM Collective have worked with tireless dedication on their own form of improvised and composed music that crosses boundaries and defies categorisation in an inclusive manner. Five years of continuous KIM activities in Neukölln have led to a concert series and four festivals. In 2019, the entire line-up of KIM Collective visits Jazzfest Berlin for the second time, presenting a mixture of relentless acoustic subversion, masks, installations and party. KIM is: a young Berlin collective; a platform for the presentation of contemporary music and sonic arts; 12 musicians; noise, melody, beats, structure, a racket, a soothing sound; 360° surround; site-specific improvisation; composed and improvised music.

TRI-CENTRIC FOUNDATION

Der Begriff „Tri-Centric“ ist von Anthony Braxtons dreibändiger Sammlung philosophischer Untersuchungen „Tri-Axium Writings“ abgeleitet. Braxton ist davon überzeugt, dass kreatives Denken sich nicht auf Dichotomien reduzieren lässt, sondern stets multiperspektivisch sein sollte. Mit Engagement für Innovation, Unabhängigkeit und künstlerischen Anspruch unterstützt die Tri-Centric Foundation die fortdauernde Arbeit sowie das künstlerische Vermächtnis Anthony Braxtons. Die gemeinnützige Organisation möchte ein neues Modell künstlerischen Empowerments schaffen und bietet ein Netzwerk zur Unterstützung all jener, die sich einer „trans-idiomatischen“ Kreativität verschrieben haben.

The term “Tri-Centric” derives from Anthony Braxton’s three-volume collection of philosophical investigations, the “Tri-Axium Writings”. Braxton believes creative thinking cannot be reduced to dichotomies, but must embrace multiple perspectives. Through a commitment to innovation, self-sufficiency and artistic ambition, the Tri-Centric Foundation – a not-for-profit organisation – supports the ongoing work and legacy of Anthony Braxton, looks to create a new model of artist empowerment and offers a supportive community to those in pursuit of “trans-idiomatic” creativity.

AUSTRALIAN ART ORCHESTRA

Mit seinem stark improvisationsbasierten Ansatz erkundet das Australian Art Orchestra die Schnittstellen zwischen Disziplinen und Kulturen und erschließt neue musikalische Formen, die die Intensität und Vielfalt der australischen Musik im 21. Jahrhundert widerspiegeln. Das AAO wurde 1994 von Paul Grabowsky gegründet und zählt zu den führenden zeitgenössischen Ensembles des Landes. Heute steht es unter der Leitung von Komponist und Trompeter Peter Knight und zielt mit seiner Arbeit stets darauf ab, bestehende Grenzen zwischen Disziplinen, Genres, Formen und Kulturen zu durchbrechen. Es bewegt sich in den Zwischenräumen von Avantgarde und Tradition, E- und U-Musik, elektronischen und akustischen Ansätzen und durchquert dabei das gesamte Kontinuum zwischen improvisierten und notierten Formen.

With an emphasis on improvisation, the Australian Art Orchestra explores the meeting points between disciplines and cultures, and imagines new musical forms to reflect the energy and diversity of 21st century Australia. Founded by Paul Grabowsky in 1994, the AAO is one of Australia's leading contemporary ensembles. Now led by composer and trumpeter Peter Knight, its work constantly seeks to break down the barriers separating disciplines, genres, forms and cultures. It explores the interstices between the avantgarde and the traditional, between art and popular music, between electronic and acoustic approaches, and creates music that traverses the continuum between improvised and notated forms.

AUSSTELLUNGEN IM GROPIUS BAU:

Garten der irdischen Freuden /
Wu Tsang: There is no nonviolent
way to look at somebody /
Durch Mauern gehen

EXHIBITIONS AT GROPIUS BAU:

Garden of Earthly Delights /
Wu Tsang: There is no nonviolent
way to look at somebody /
Walking Through Walls

RAHMENPROGRAMM / ACCOMPANYING PROGRAMME

Mit verschiedenen Gesprächsformaten und einer Ausstellung ausgewählter Partituren im Haus der Berliner Festspiele vertieft das Rahmenprogramm des Jazzfest Berlin unter anderem politische und philosophische Aspekte aus dem Werk und Wirken Anthony Braxtons.

In a variety of talk formats and an exhibition of selected scores at Haus der Berliner Festspiele, Jazzfest Berlin will explore the work and significance of Anthony Braxton, engaging with political and philosophical aspects among others.

📅 Fr / Fri 1.11.

🕒 16:00

📍 Haus der Berliner Festspiele, Oberes Foyer

€ Eintritt frei / Free admission

🌐 In englischer Sprache / In English

KEYNOTE & GESPRÄCH / KEYNOTE & TALK

BEYOND INDIVIDUALISM? – COMMUNITIES & COLLECTIVES IN JAZZ AND IMPROVISED MUSIC

Mit / With **Angel Bat Dawid, Jean Cook, Peter Knight, Liz Kosack, Emma Warren (Keynote)** Moderation **Julia Neupert**

Das Künstler*innengespräch widmet sich dem Stellenwert von Kollektiven und Communities in der heutigen Musiklandschaft. *This artist talk will address the significance of collectives and communities in today's music scene.*

📅 Sa / Sat 2.11.

🕒 15:00

📍 Haus der Berliner Festspiele, Oberes Foyer

€ Eintritt frei / Free admission

🌐 In deutscher und englischer Sprache / In German and English

KEYNOTE & GESPRÄCH / KEYNOTE & TALK

BACK TO THE FUTURE? – MUSIK UND SOZIALE UTOPIE / MUSIC AND SOCIAL UTOPIA

Mit / With **Guilherme Granado, Felix Klopotek (Keynote), Joachim Kühn, Mette Rasmussen** Moderation **Hanna Bächer**

Erleben wir gerade eine Repolitisierung des Jazz oder braucht das 21. Jahrhundert neue musikalische Utopien? Eine Keynote von Felix Klopotek und ein Künstler*innengespräch gehen der Frage nach, was aus dem utopischen Impuls von progressivem Jazz und freier Improvisation geworden ist.

Are we seeing a re-politicisation of jazz or does the 21st century need a whole new set of utopias? A keynote lecture by Felix Klopotek and an artist talk will explore the question of what has become of the utopian impulse of progressive jazz and free improvisation.

📅 Sa / Sat 2.11.

🕒 16:30

📍 Haus der Berliner
Festspiele,
Oberes Foyer

€ Eintritt frei /
Free admission

🗣️ In englischer
Sprache / In English

KÜNSTLERGESPRÄCH / ARTIST TALK

ANTHONY BRAXTON AND JAMES FEI

Mit / With **Anthony Braxton, James Fei** Moderation **Diedrich Diederichsen**

Das Jazzfest Berlin lädt Anthony Braxton zum Gespräch über eine ereignisreiche Karriere, tri-zentrische Sichtweisen und: Musik. Mit von der Partie ist der Komponist, Saxofonist und ehemalige Braxton-Schüler James Fei, der als Präsident der Tri-Centric Foundation und enger Vertrauter Braxtons dessen Schaffen aus nächster Nähe begleitet.

Jazzfest Berlin has invited Anthony Braxton to talk about his career, tri-centric views and: music. He will be joined by the composer and saxophonist James Fei, who is president of the Tri-Centric Foundation as well as a former student and close ally of Braxton's.

📅 So / Sun 3.11.

🕒 15:30

📍 Haus der Berliner
Festspiele,
Oberes Foyer

€ Eintritt frei /
Free admission

🗣️ In deutscher und
englischer Sprache /
In German and
English

LISTENING SESSION

HEARING / DISCUSSING / UNDERSTANDING BRAXTON

Mit / With **Ingrid Laubrock, Chris Jonas** Moderation **Timo Hoyer**

Die Listening Session ist der Versuch, ein differenziertes Hören von Braxtons Musik und ihre Schlüsselprinzipien zu erschließen sowie Zusammenhänge von Komposition, Performance und Theorie im kreativen Prozess erfahrbar zu machen.

This listening session is an attempt to open up a differentiated perception of Braxton's music and its guiding principles and to give an insight into the connections between composition, performance and theory within the creative process.

KONZERT / CONCERT

ANTHONY BRAXTON'S ZIM MUSIC

Anthony Braxton beschließt das Jazzfest Berlin mit einer Kostprobe seines jüngsten Kompositionssystems „ZIM Music“, das sich grafischer Partituren und gebogener Linien in verschiedenen Farben bedient, die mit Dynamik, Klangfarbe und Tonhöhe korrespondieren.

Anthony Braxton will close Jazzfest Berlin with a performance of his latest compositional system "ZIM Music", using graphic scores and curved lines in a variety of colours that correspond to dynamics, timbre and pitch.

📅 So / Sun 3.11.

🕒 19:00

📍 Haus der Berliner Festspiele, Große Bühne

€ 29-39, 20 erm. / red.

IMPRESSUM / IMPRINT

JAZZFEST BERLIN

Künstlerische Leitung / *Artistic Director*

Nadin Deventer

Rahmenprogramm / *Accompanying Programme*

Thomas Gläßer

In Zusammenarbeit mit / *In consultation with*

Nadin Deventer, Christopher Hupe

Organisation Hélène Philippot (Leitung / *Head*),

Christopher Hupe, Karima Kotb, Ruth Krowas

PROGRAMMHEFT / PROGRAMME BOOKLET

Herausgeber / *Published by*

Berliner Festspiele

Redaktion / *Editors*

Christopher Hupe, Paul Rabe

Übersetzungen / *Translations*

Elena Krüskemper, David Tushingam

Grafik / *Graphic* Anna Busdiecker,

nach einem Entwurf von Eps51

BERLINER FESTSPIELE

Berliner Festspiele

Ein Geschäftsbereich der / *A Division of*

Kulturveranstaltungen

des Bundes in Berlin GmbH

Intendant / *Director*

Dr. Thomas Oberender

Kaufmännische Geschäftsführung /

Managing Director

Charlotte Sieben

Leitung Kommunikation / *Head of Communications*

Claudia Nola

Berliner Festspiele

Schaperstraße 24

10719 Berlin

+49 30 254 89 0

info@berlinerfestspiele.de

berlinerfestspiele.de

Gefördert durch / *Funded by*

Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

Unter Beteiligung der / *In cooperation with*
ARD & Deutschlandradio

Anthony Braxton und James Fei verarbeiten den
Mitschnitt des „Sonic Genome“ zu einer Radio-
komposition für Deutschlandfunk Kultur.

*Anthony Braxton and James Fei will develop
a radio composition for Deutschlandfunk Kultur
from the recordings of “Sonic Genome”.*

FÖRDERER & SPONSOREN / FUNDING BODIES & SPONSORS

Norwegische Botschaft
Berlin

STEINWAY & SONS
BERLIN

MEDIENPARTNER / MEDIA PARTNERS

Dussmann
das KulturKaufhaus

www.kulturkaufhaus.de
EXBERLINER

MONOPOL
MAGAZIN FÜR KUNST UND LEBEN

DAS
WETTER

WIRE

FESTIVALPARTNER / FESTIVAL PARTNERS

AUSTRALIAN ART ORCHESTRA

Universität der Kunst Berlin
Vorschule der Musik - Offizieller Partner der Berlin
JAZZ-INSTITUT BERLIN

Mit herzlichem Dank an das Team des Gropius Bau.
Special thanks to the team of Gropius Bau.

Jazzfest Berlin ist Mitglied von / *is member of:*

Programm- und Besetzungsänderungen
vorbehalten / *Programme and line-up
changes reserved*

Stand / *Status* 22.10.2019