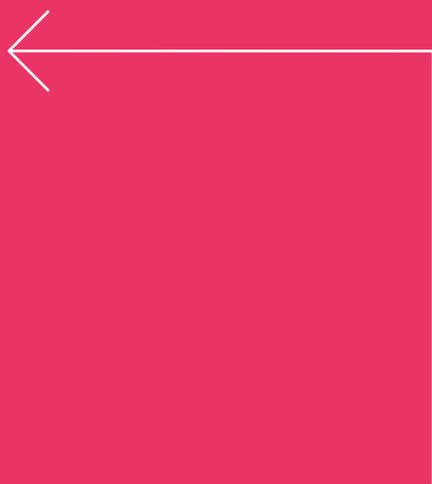

Berliner
Festspiele

MAERZ

MUSIK

21.3.2023

Grenzraum HÖREN 3

5

Plans for Future Operas

9

ensemble mosaik

12

ΟΙ ΚΥΡΙΕ

and

(1)

свѣтъ и миръ,

и азъ и вы помолите, сами себѣ и другъ другу, и
наше, иristox бoгoу прѣ

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟ
ΠΟΛΕΩΣ ΧΩΡΑ
ΟΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝ
ΕΝΘΩΜΕΝ

О п... ающихъ. и...
... осподоу помози...
... ихъ, не доу... ихъ, и о с...

ΚΥΡΙΕ ΒΑΡΥ

... αλλήλους και...
... Χριστῷ τῷ Θεῷ πατρὶ...

... ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Grenzraum HÖREN 3

Vokalperformance | Vocal Performance

Jakob Ullmann (*1958)

voice, books and FIRE II / 1

für Stimmen | for voices (1993/1994)

Besetzung | Cast

PHØNIX16

Sophie Emilie Beha, Elisabeth Corcoran

Sprecherinnen | speakers

Timo Kreuser

Konzept, Realisation | concept, realisation

Sophie Emilie Beha

Dramaturgie | dramaturgy

Goh Lee Kwang

Elektronik | electronics

Carlo Grippa

Klangregie | sound direction

Peter Weinsheimer, Christoph Binner

Aufnahmen | recordings

Mit freundlicher Unterstützung des | With friendly support of the
Studio für Elektroakustische Musik der
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin (STEAM).

Di | Tue
21.3.2023

18:00

Haus der Berliner Festspiele,
Große Bühne

Über die Reihe „Grenzraum HÖREN“

„Grenzraum HÖREN“ ist eine kollektive Studie über das Hören an sich, die Grenzen des Hörens und die Räume, die durch einen erweiterten Begriff des Hörens entstehen – jene Räume, die zwischen Hörbarem und Unhörbarem unterscheiden. Das Programm setzt sich dabei insbesondere mit den Werken zweier Komponist*innen auseinander: Jakob Ullmanns „voice, books and FIRE II“ und Pauline Oliveros’ „Sonic Meditations“. In Ritualen, Meditationen, Installationen und Klangaktionen, die an verschiedenen Tagen des Festivals stattfinden, wird das Hören selbst zum Thema des Zuhörens.

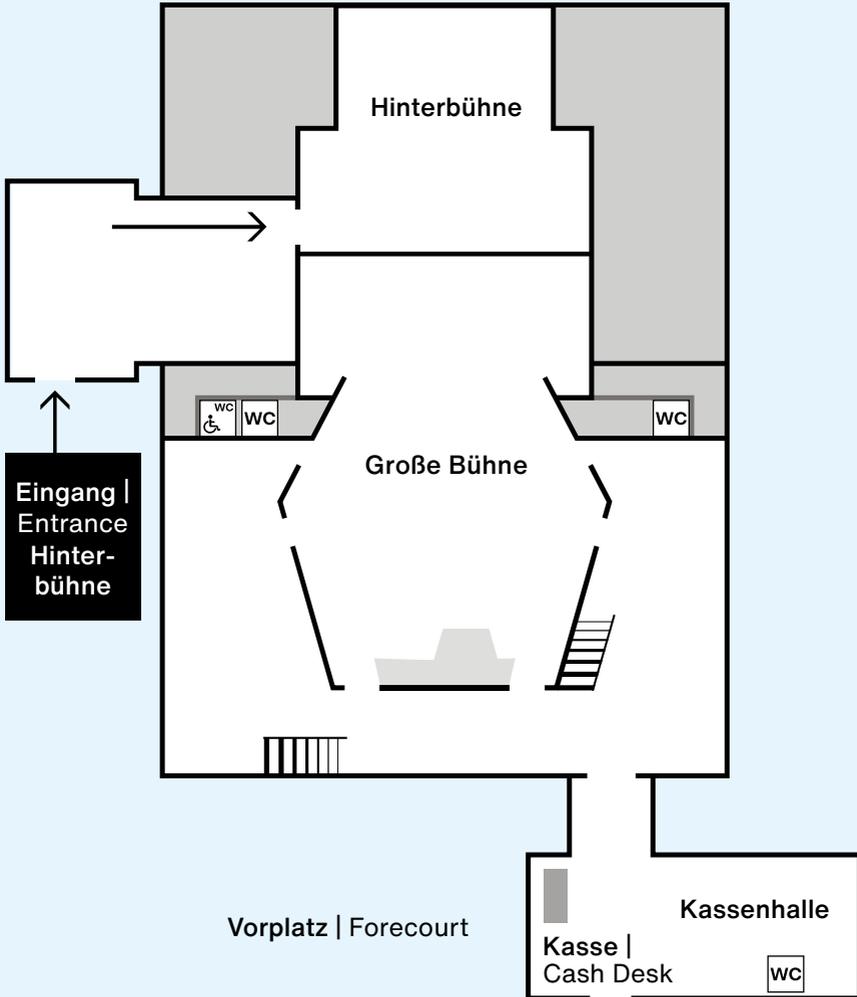
About the “Grenzraum HÖREN” series

“Grenzraum HÖREN” is a collective study of hearing itself, the limits of hearing and the spaces that are created by extending our notion of what hearing is – those spaces that differentiate between the audible and the inaudible. The programme will engage with the works of two composers in particular: Jakob Ullmann’s “voice, books and FIRE II” and Pauline Oliveros’s “Sonic Meditations”. In rituals, meditations, installations and sonic actions spread across the festival, hearing itself becomes the theme of listening.

„Der Grenzraum zwischen Hörbarem und Unhörbarem definiert sich über seine Dimensionen und sein Potential zur Expansion. Weder ist er ein Raum mit klaren Grenzen, noch beherbergt er unendliche Weiten, vielmehr ist er eine Alternative zur harten Grenze, die in Hier oder Dort unterscheidet. Er nährt sich aus seinen Extremen, ist darin aber kein Hybrid aus Beiden, sondern etwas Drittes, Viertes und Fünftes, ein Vielfaches seiner Ursprünge. Unterscheidbarkeit ist sein Ende, seine Vieldeutigkeit ist sein Potential, die Überlappung ist sein Habitat. Das diffuse Dasein prägt den Grenzraum – die Gleichzeitigkeit der Gegensätze: drinnen / draußen, offen / geschlossen, gegen / zusammen, gemeinsam / getrennt.“

“The border zone between what is audible and inaudible is defined by its dimensions and its potentiality for expansion. It is neither a space with clear boundaries, nor does it accommodate infinite expanses, it is rather an alternative to the hard boundary that distinguishes between here and there. While it feeds off its extremes, it is not a hybrid of both, but a third, fourth, fifth, multiple development from its origins. Differentiation is its end, ambiguity is its potential, overlapping is its habitat. The border zone is characterised by its diffuse nature – the simultaneity of opposites: interior/exterior, open/closed, united/divided, collectively/individually.”

—————→ Timo Kreuser /
Sophie Emilie Beha

Haus der Berliner Festspiele,
Erdgeschoss | Ground Floor

Plans for Future Operas

Vokalperformance | Vocal Performance

Øyvind Torvund (*1976)

Plans for Future Operas (2022)

Besetzung | Cast

Øyvind Torvund

Komposition, Text, Zeichnungen |
composition, text, drawings

Juliet Fraser

Sopran | soprano

Mark Knoop

Klavier, Keyboard, Sound Design |
piano, keyboard, sound design

Eine Produktion der Münchner Biennale – Festival für Neues Musiktheater.
Kompositions- und Librettoauftrag der Landeshauptstadt München
zur Münchner Biennale.

A production of the Munich Biennale – Festival of New Music Theater.
Composition and libretto commissioned by the city of Munich for the Munich Biennale.

Di | Tue
21.3.2023

19:30

**Haus der Berliner Festspiele,
Hinterbühne**

Idea for opera:

a collaboration between
a furry monster (Muppet Show)
and a soprano

audience floating in the air

soprano

Flute orchestra

Über die Vokalperformance

Der norwegische Komponist und Autor Øyvind Torvund entwirft Pläne für zukünftige Opern, deren Fertigstellung äußerst unrealistisch erscheint. Seine Ideenfragmente trotzen allesamt den Gesetzen von Physik und Akustik. Auf der Bühne stehen dabei die Sopranistin Juliet Fraser und der Pianist Mark Knoop. Sie singen und spielen die „Plans for Future Operas“ und sehen sich gleichzeitig mit einer Fülle von projizierten Zeichnungen konfrontiert – mit ihnen deutet Torvund mögliche Visualisierungen zukünftiger Opern an. Hierbei beschäftigen ihn Kommunikationsphänomene, vor allem solche, die räumlich und zeitlich verschoben sind. Wie unterhält man sich, wenn man sich nicht in der gleichen Dimension bewegt? Was sind das für Freundschaften, die sich abseits der allgemeinen und speziellen Relativitätstheorie entwickeln und vertiefen? Für Torvund ein offenes Feld, in dem sich Tiere, Figuren, Visuelles und Akustisches begegnen können.

About the Vocal Performance

The Norwegian composer and author Øyvind Torvund creates plans for future operas, and it seems extremely unrealistic that they will ever be completed. It is a presentation of numerous fragments of ideas, which defy the laws of physics and acoustics. The soprano Juliet Fraser and pianist Mark Knoop are on stage, they sing and play the “Plans for Future Operas”. Simultaneously, they find themselves confronted with an abundance of projected drawings, which Torvund uses to indicate possible visualisations of future operas. Here he is examining communication phenomena, in particular those that are spatially and temporally askew. How do you converse when you aren’t in the same dimension? What kind of friendships are these that develop and are strengthened beyond the general and special relativity theories? With Torvund this is an open field, where animals, figures, visuals and acoustics can meet.

ensemble mosaik

Konzert | Concert

Sara Glojnarić (*1991)

sugarcoating #1 (2017)

sugarcoating #3 (2022)

Sergej Newski (*1972)

Ensembletrilogie I Space
(2021, rev. 2022/23)

Ensembletrilogie III Memory (2023)

Im Auftrag von | Commissioned by Berliner Festspiele / MaerzMusik

Uraufführung | World premiere

Pause | Break

Laura Bowler (*1986)

FFF

für Vokalistin und acht Musiker*innen mit

Elektronik und Video | for vocalist and 8-piece ensemble
with live and fixed electronics and video (2017)

Deutsche Erstaufführung | German premiere

Di | Tue
21.3.2023

21:00

Haus der Berliner Festspiele,
Große Bühne

ensemble mosaik

Kristjana Helgadóttir
Flöte | flute

Simon Strasser
Oboe | oboe

Christian Vogel
Klarinette | clarinet

Matti Conley
Trompete | trumpet

Flavio Virzi
Gitarre | guitar

Roland Neffe
Schlagzeug | percussion

Ernst Surberg
Klavier, Keyboard |
piano, keyboard

Chatschatur Kanajan
Violine | violin

Karen Lorenz
Viola | viola

Niklas Seidl
Cello | cello

Matthias Bauer
Kontrabass | contrabass

Arne Vierck
Klangregie | sound director

Eckehard Güther
Videotechnik | video

Magnus Loddgard
Dirigent | conductor

Laura Bowler
Stimme | voice

Sara Glojnaric über | on sugarcoating #3

„sugarcoating #3“ ist das dritte Stück der „sugarcoating“-Reihe, bei der es um die Neuadaption zentraler Klangideale von Popmusik geht. Als Grundlage dienen Daten von Million Songs Dataset, einer frei zugänglichen Sammlung an Audio-Features und Metadaten für Millionen zeitgenössischer Popmusiktitel. Rein auf die musikalischen Parameter bezogen, wären das: Reduzierung und Gleichförmigkeit von Tonhöhen und Struktur, Erhöhung der Lautheit, Wiederholung (Loop) und – als zufälliges Nebenprodukt der anderen Parameter – musikalische Dichte. Die Dichte wird in diesem Fall auf die Musiker*innen zurückgeworfen, indem sie bis an die Grenzen ihrer Konzentration getrieben und von den Informationen und Mikromechanismen der Perfektion schier „überwältigt“ werden.

Das neue Stück aus der Reihe „sugarcoating“ ist speziell für die virtuosen Musiker*innen des ensemble mosaik konzipiert worden.

“sugarcoating #3” is the third piece in the “sugarcoating” series, which was originally based on a re-adaptation of major sound fetishes found in pop-music, based on data provided by the Million Songs Dataset, a freely-available collection of audio features and metadata for a million contemporary popular music tracks. If observed from a purely parametrical perspective, those are: reduction and homogenization of pitch and texture, increase in loudness, repetition (loop) and an additional one, which happens to be a by-product of the other parameters, and that is – density. Density is, in this case, transferred back to the musician(s) by pushing their concentration to the limit by “overwhelming” them with information and micromechanics of perfection.

The new piece from the “sugarcoating” series is written especially for the virtuosic and otherworldly skills of the musicians from ensemble mosaik.

Sergej Newski über | on *Ensembletrilogie I Space*

Im Sommer 2020 begann ich an einem großen Zyklus, bestehend aus drei Ensemblestücken, zu arbeiten. Jedes Stück sollte sich einer völlig anderen Idee als Schwerpunkt widmen. „Ensembletrilogie I Space“, dem ersten Teil des Zyklus, liegt die Idee der Gleichzeitigkeit von verschiedenen Tempi / Zeitwahrnehmungen zugrunde, verkörpert durch immer wechselnde Instrumentalgruppen eines im Raum verteilten Ensembles. Ursprünglich war das Stück für das von Renzo Piano entworfene Museum für zeitgenössische Kunst GES-2 in Moskau konzipiert, dessen hallige Akustik und komplexe Innenarchitektur die kompositorische Idee stark beeinflussten – von diesen Parametern ließ sich auch Luigi Nono vor 39 Jahren bei „Prometeo“ leiten. Meine ursprünglichen Pläne habe ich jedoch aufgrund der Pandemie und des Krieges in der Ukraine grundlegend überarbeitet. So werden bei der zu erlebenden Berliner Version die Musiker*innen nebeneinander auf der Bühne sitzen. Zugleich wird die Idee der Unabhängigkeit der verschiedenen Zeit- und Materialschichten, die weiterhin die Substanz des Stückes bildet und auch in dieser Sitzordnung gut nachzuvollziehen sein wird, bis zum Äußersten getrieben. Der Schlagzeugpart, der die Tempounterschiede in verschiedenen Gruppen besonders deutlich macht, ist stilistisch an die von Angelo Badalamenti geschriebenen Schlagzeugsoli aus der Filmmusik der zweiten Staffel von „Twin Peaks“ angelehnt und kann als eine kleine Hommage an den kürzlich verstorbenen Komponisten verstanden werden.

In the summer of 2020, I started working on a large cycle made up of three ensemble pieces. Each of these pieces was intended to focus on an entirely different idea. The first part of the cycle, “Ensembletrilogie I Space”, is based on the idea of different tempi and perceptions of time operating simultaneously, embodied by constantly rotating groups of instruments in an ensemble distributed throughout space. The piece was originally conceived for the contemporary art museum GES-2 in Moscow designed by Renzo Piano – an echoey acoustic and complex interior architecture which had a strong influence on this composition, similarly to what has happened 39 years ago with Luigi Nono’s “Prometeo”. However, I revised my original plans fundamentally due to the pandemic and the war in Ukraine. In the Berlin version, the musicians will sit alongside each other on stage. At the same time, the idea of independent temporalities and materialities, which continues to provide the substance for the piece and can be understood clearly in this configuration, will be driven to extremes. The percussion part, which makes the differences in tempo between various groups particularly apparent, refers stylistically to the solo percussion parts from the score that Angelo Badalamenti wrote for season two of “Twin Peaks” and can be regarded as a little homage to the composer, who died recently.

Sergej Newski über | on *Ensembletrilogie III Memory*

Die Zeitstruktur des Stücks wird durch die Einsätze eines privaten Videos, projiziert auf zwei Leinwände, bestimmt. Das Video beruht auf einmaligem Archivmaterial: Amateur-aufnahmen, die von den Mitgliedern des ensemble mosaik auf der Love Parade 1997 in Berlin gemacht wurden, im Gründungsjahr des Ensembles. Auf diesen Aufnahmen sind einzelne Musiker*innen des Ensembles zu sehen (unter anderen Enno Poppe und Karen Lorenz), Momente des Stadtlebens wie Menschenmassen auf dem Rave, aber auch Momente der Stille in den entlegenen Straßen sowie Fragmente einer privaten Party der Ensemblemusiker*innen. Das ganze Stück könnte als Metapher einer Rekonstruktion verstanden werden, als eine Art Therapie, bei der die Musiker*innen durch ihr Spiel Erinnerungen wecken und reflektieren, wobei diese Erinnerungen zugleich mit dem kollektiven Gedächtnis einer Generation korrespondieren. „Memory“ – wie auch der ganze Zyklus – ist eine Hommage an das ensemble mosaik, dem ich voller Dankbarkeit seit einem Vierteljahrhundert in Freundschaft verbunden bin.

The way time is structured in this piece is controlled by personal video footage projected onto two screens on stage. The video uses unique archive material: amateur recordings that were made by members of the ensemble mosaik at the Love Parade in Berlin in 1997, the year the ensemble was founded. These recordings show individual musicians from the ensemble (such as Enno Poppe and Karen Lorenz), moments of urban life such as crowds of people at a rave, but also moments of silence in remote streets and fragments of a private party among the ensemble's musicians. It is possible to consider the entire piece as a metaphor, as a form of therapy in which the musicians awaken and reflect recollections through their performance: recollections that also correspond to the collective memory of a generation. “Memory” – the same goes for the whole cycle – is a homage to ensemble mosaik, with whom I have been connected through a quarter of a century of friendship and in gratitude.

Laura Bowler über | on *FFF*

Das multimediale Werk „FFF“ zieht Parallelen zwischen dem Umgang heutiger Gesellschaften mit der Politik im Internet und unseren instinktiven Verhaltensweisen in Stress- und Gefahrensituationen („Fight, Flight, Freeze“). Die verwendeten Texte stammen aus John Holloways „Change the World Without Taking Power“ sowie – eigens für das Werk in Auftrag gegeben – aus der Feder der BBC-Radio-Autorin Lavinia Murray. Wir begeben uns auf eine Reise durch Twitter-Sphären, werden mit unserem eigenen Slacktivism konfrontiert und eingeladen, uns davon zu befreien. Das verwendete Nachrichtenmaterial ist diversen Links entnommen, die von Mitgliedern der Facebook-Community der Komponistin während des Entstehungsprozesses der Arbeit im Jahr 2017 gepostet wurden.

“FFF” is a multimedia work drawing the parallels between contemporary society’s engagement with politics online and our primal Fight, Flight, Freeze response. The work utilises text from John Holloway’s “Change the World Without Taking Power” alongside original text commissioned for the work by BBC Radio playwright, Lavinia Murray. We find ourselves embarking on a flight through the Twitter sphere, we’re confronted by our own slacktivisms and we’re invited to disinfect ourselves. The news footage utilised within the work was collated from links posted on Facebook by members of the composers Facebook community during the composing process in 2017.

MaerzMusik

Künstlerische Leitung | Artistic Director
Kamila Metwaly

Gastkurator | Guest Curator
Enno Poppe

Organisationsleitung | Head of Organisation
Sonia Lescène

Produktion | Production
Juliane Spence, Ina Steffan, Stella Wegmann,
Ivana-Elena Wirtz, Franziska Hempel (Praktikantin | Trainee)

Dramaturgische Mitarbeit | Dramaturgical Associate
Sophie Emilie Beha

Spielstättenleitung | Venue Management
Lars Brämer

Technische Abteilung | Technical Department
Dutch Adams, Etienne Arnaud,
Pierre-Joel Becker, Halil Bequiri, Benjamin Brandt,
Jan-Hendrik Bruchwalski, Alan Caro,
Frank Choschick, Oliver Dahlitz, Birte Dördelmann,
Petra Dorn, Henry Frenzel, Lotte Grenz, Jörn Gross,
Georg Große, Dirk Hilbert, Karin Hornemann,
Alexandros Itsodelis, Joshua Jacob,
Ivan Jovanovic, Stefan Jucksch-Novy,
Olaf Jüngling, Kathrin Kausche, Martin Kautzsch,
Christine Kobsarew, Daniel Kopczynski,
Jürgen Kramer, Axel Kriegel, Mathilda Kruschel,
Maria Kusche, Fred Langkau, Ricardo Lashley,
Stefan Lau, Imke Linde, Lukas Liu, Thomas Meier,
Carsten Meyer, Mirko Neugart, Bettina Neugart,
Georg Noky, Fernando Quartana, Sven Reinisch,
Thomas Schmidt, Freidrich Schmidt,
Lukas Schneider, Juliane Schüler, Thomas Sevet,
Manuel Solms, Manfred Tiesler, Martin Trümper,
Arne Vierck, Johannes von Wrochem,
Martin Zimmermann, Sachiko Zimmermann Tajima

Abendprogramm | Evening Programmes

Herausgeber | Published by
Berliner Festspiele

Redaktion | Editor
Paul Rabe

Visuelles Konzept | Visual Concept
3pc

Grafik | Graphic Design
Christine Berkenhoff

Übersetzung | Translation
Julian Dittrich, David Tushingham

Druck | Print
Druckhaus Sportflieger, Berlin

Berliner Festspiele

Ein Geschäftsbereich der | A Division of
Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH

Intendant | Director
Matthias Pees

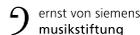
Kaufmännische Geschäftsführung | Managing Director
Charlotte Sieben

Leitung Kommunikation | Head of Communications
Claudia Nola

Technische Leitung | Technical Director
Matthias Schäfer

Berliner Festspiele
Schaperstraße 24, 10719 Berlin
+ 49 30 254 89 0
info@berlinerfestspiele.de
berlinerfestspiele.de

Gefördert von | Funded by

Festivalpartner | Festival Partners

SAVVY Contemporary
silent green Kulturquartier
Kultur Büro Elisabeth
Berliner Künstlerprogramm des DAAD
Stiftung Berliner Philharmoniker
Radialsystem
kultkom - Kerstin Wiehe / Querklang guG
Hertz-Labor des ZKM | Karlsruhe
klangzeitort. Ein gemeinsames Institut für Neue Musik
der UdK Berlin und der HfM Hanns Eisler Berlin
Studio für Elektroakustische Musik der Akademie der Künste
IRCAM - Centre Pompidou

Medienpartner | Media Partners

Mehr Informationen und Biografien |
Further information and biographies

Bildnachweise | Credits

2/3: Jakob Ullmann: voice, books and FIRE II / 1,

Titelblatt | cover page © Jakob Ullmann

4: Jakob Ullmann © Christina Stoll / K_BOOM STUDIO

10: Plans for Future Operas, Zeichnungen | drawings

© Øyvind Torvund

Stand | Status: 3.3.2023

Programmänderungen vorbehalten |

Programme is subject to change

© 2023. Berliner Festspiele, die Autor*innen und Fotograf*innen. Alle Rechte vorbehalten. Abdruck (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der Herausgeber*innen und Autor*innen. | © 2023. Berliner Festspiele, the authors and photographers. All rights reserved. Reprints (including extracts) can only be made with the permission of the publishers and authors.

Share your

→ **#MaerzMusik**