

Berliner
Festspiele

MAERZ

MUSIK

23.3.2023 ←

Grenzraum HÖREN 17

3

Songs for Captured Voices

6

„Während sich unsere Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt richtet, ist es möglich, dass wir uns unserer Umgebung, unseres Körpers, Bewegungen aller Art oder unserer geistigen Aktivität bewusst bleiben (mit anderen Worten, sich der inneren und äußeren Realität gleichzeitig gewahr zu sein). Aufmerksamkeit ist begrenzt, zielgerichtet und selektiv. Das Bewusstsein ist offen, diffus und umfassend. Beide verfügen über eine gewisse Beweglichkeit: Aufmerksamkeit kann immer enger fokussiert werden – das Bewusstsein hingegen kann erweitert werden, bis es allumfassend erscheint. Aufmerksamkeit kann Bewusstsein intensivieren. Bewusstsein wiederum kann die Aufmerksamkeit unterstützen. Wir können gegenüber dem Bewusstsein aufmerksam sein sowie uns der Aufmerksamkeit bewusst sein.“

“While one’s attention is focused to a point on something specific, it is possible to remain aware of one’s surroundings, one’s body, movement of all kinds, and one’s mental activity (in other words remain aware of inner and outer reality simultaneously). Attention is narrow, pointed and selective. Awareness is broad, diffuse and inclusive. Both have a turnable range: attention can be honed to a finer and finer point. Awareness can be expanded until it seems all-inclusive. Attention can intensify awareness. Awareness can support attention. There is attention to awareness; there is awareness of attention.”

→ Pauline Oliveros

Grenzraum HÖREN 17

Pauline Oliveros (1932–2016)

Sonic Meditations (1971)

Saal

Sonic Meditation I (mit | with II): *Teach Yourself to Fly*
Performance

Studio B & Studio C:

Sonic Meditation III (mit | with IV):
telepathic transmission / global soloists
8-Kanal-Installation (gleichzeitig aufgezeichnet mittels
telepathischer Übertragung im März 2023) |
8 channel installation (recorded simultaneously by means
of telepathic transmission in march 2023)

Sonic Meditation VI:
Sonic Rorschach / (audible audible)
Soundinstallation | Sound Installation

Sonic Meditation VIII: (*permanent inaudible inaudible*)

Find a place to be, either near to or distant from others, either indoors or out-of-doors.

Begin the meditation by observing your own breathing. As you become aware of sounds from the environment, gradually begin to reinforce the pitch of the sound source mentally.

If you lose touch with the source, wait quietly for another. Reinforce means to strengthen or sustain.

Besetzung | Cast

PHØNIX16

Veronika Böhle, Goh Lee Kwang, Michael Taylor, Timo Kreuser
Performance | performance *Teach yourself to Fly*

Marisol Jiménez (CST), Hassan Khan (EEST),
Goh Lee Kwang (MST), Timo Kreuser (CET)
Performance | performance
telepathic transmission / global soloists

Timo Kreuser
Konzept, Realisation | concept, realisation

Do | Thu
23.3.2023

18:00

Radialsystem

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.

Songs for Captured Voices

Musiktheater | Musical Theatre

Laure M. Hiendl /
Elaine Mitchener /
KNM Berlin

Live-Premiere | Live Premiere

Do | Thu
23.3.2023

20:00

Radialsystem

Laure M. Hiendl
Komposition, Konzept | composition, concept

Phila Bergmann, Thea Reifler
Regie, Konzept | direction, concept

Göksu Kunak
Libretto | libretto

Elaine Mitchener
Stimme | voice

Sandra E. Blatterer
Licht | light

Nicholas Navarro Rueda
Kostüme | costume

Rita Couto
Fotografie | photography

Jamila Wolfgruber
Grafik | graphics

KNM Berlin

Theo Nabicht
Kontrabassklarinette |
contrabass clarinet

Michael Weilacher
Schlagzeug | drums

Theodor Flindell
Violine | violin

Cosima Gerhardt
Violoncello | violoncello

Eine Produktion der Bergmann/Reifler/Hiendl GbR
in Kooperation mit dem Radialsystem.
Gefördert durch die Berliner Senatsverwaltung für Kultur
und Europa. Die Vorrecherche wurde unterstützt durch
die Initialförderung Fonds Darstellende Künste.
Ein Kommissionsauftrag des Radialsystems,
finanziert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung.
Mit freundlicher Unterstützung von Callie's.

Elaine Mitchener ist aktuell Fellow des
Berliner Künstlerprogramm des DAAD.

A production by Bergmann/Reifler/Hiendl GbR
in cooperation with Radialsystem.
Funded by the Berlin Senate Department for Culture
and Europe. The preliminary research was supported
by the Initialförderung Fonds Darstellende Künste.
A composition commission by the Radialsystem,
funded by the Ernst von Siemens Music Foundation.
With friendly support of Callie's.

Elaine Mitchener is currently fellow of the
DAAD Artists-in-Berlin Program.

Über das Stück

Ein Memento des Unausgesprochenen: Das Musiktheater „Songs for Captured Voices“ von Laure M. Hiendl, Phila Bergmann, Thea Reifler und Göksu Kunak widmet sich Aufnahmen menschlicher Stimmen, die im Laufe der Geschichte instrumentalisiert und zum Gegenstand asymmetrischer Machtverhandlungen wurden.

Den Hintergrund des Projekts bilden Audio-Aufnahmen aus deutschen Kriegsgefangenenlagern des Ersten und Zweiten Weltkriegs, die aus dem Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin stammen – einem weltweit einmaligen Archiv von akustischen Aufzeichnungen. Herzstück der Sammlung sind Aufnahmen von Liedern sowie einer Vielzahl von Sprachen und Mundarten von Kriegsgefangenen aus aller Welt. Meist gibt es wenig bis keine Informationen über die Identität der Aufgenommenen, der Fokus liegt auf der Sammlung ihrer Dialekte.

Auf der Bühne werden nicht diese Aufnahmen selbst abgespielt oder reproduziert – die Gefangennahme menschlicher Stimmen dient vielmehr als Ausgangspunkt dafür, genau hinzuhören: Die für dieses Projekt neu komponierte Musik lässt das erklingen, was unausgesprochen und im Verborgenen bleibt, was in den Zwischenlauten und Unschärfen existiert.

About the Work

A memento of the unspoken: The musical theatre “Songs for Captured Voices” by Laure M. Hiendl, Phila Bergmann, Thea Reifler and Göksu Kunak centres around human voices that have been instrumentalised time and again throughout history and become the object of asymmetrical power negotiations.

The background for this project are audio recordings from German prisoner-of-war camps of the First and Second World War, which are from the Lautarchiv of the Berlin Humboldt University – a unique archive of acoustic recordings worldwide. At the heart of the collection are recordings of songs as well as a variety of languages and dialects from POWs around the world. For the most part, there is little to no information about the identity of those recorded; the focus is on the collection of their dialects.

The recordings themselves are not played or reproduced onstage; rather, the capture of these human voices acts as a starting point for attentive listening: the original music composed for this project allows what remains unspoken and hidden, what exists in the in-between sounds and blurriness, to resound.

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 Produktionsleitung |
Technical Production Manager
Birte Dördelmann

Festivalpartner | Festival Partner 23.3.2023: Radialsystem

Künstlerische Leitung | Artistic Direction
Matthias Mohr

Produktionsleitung | Head of Production
Pit Pallesche, Nina Eckhardt

Technische Leitung | Technical Director
Reinhard Horn, Jörg Bittner

Beleuchtung | Lighting
Juri Rendler, Sarah Nowitzki

Tontechnik | Sound
Lutz Nerger

Abendprogramm | Evening Programme

Herausgeber | Published by
Berliner Festspiele

Redaktion | Editor
Paul Rabe

Visuelles Konzept | Visual Concept
3pc

Grafik | Graphic Design
Christine Berkenhoff

Übersetzung | Translation
Julian Dittrich, David Tushingam

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

Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

ernst von siemens
musikstiftung

KULTURRÅDET
Arts Council
Norway

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

5: © Timo Kreuser

8: Songs for Captured Voices © Rita Couto

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**