

reMusik

III САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ НОВОЙ МУЗЫКИ

21 — 26 мая 2015 г.

художественный руководитель — Мехди ХОССЕЙНИ

www.remusik.com
facebook.com/remusik.org
vk.com/remusikfestival
twitter.com/remusikorg

СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ

reMusik.org
Санкт-Петербургский центр современной академической музыки

*re***Musik.org**

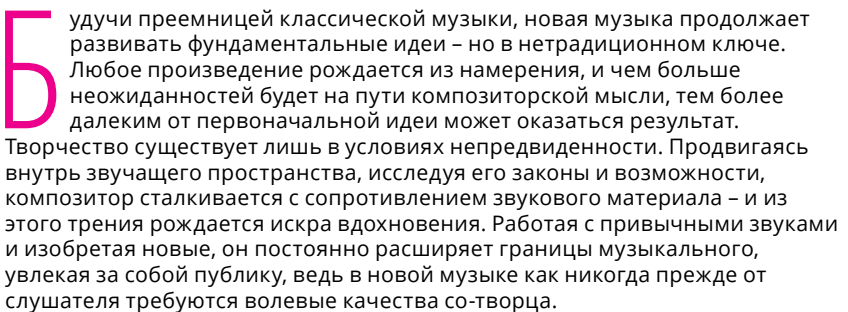
Санкт-Петербургский центр современной
академической музыки

#ТОЧКАЗРЕНИЯ

WWW.REMUSIK.COM
FACEBOOK.COM/REMUSIK.ORG
VK.COM/REMUSIKFESTIVAL
TWITTER.COM/REMUSIKORG
WWW.REMUSIK.TV
WWW.REMUSIK.ORG

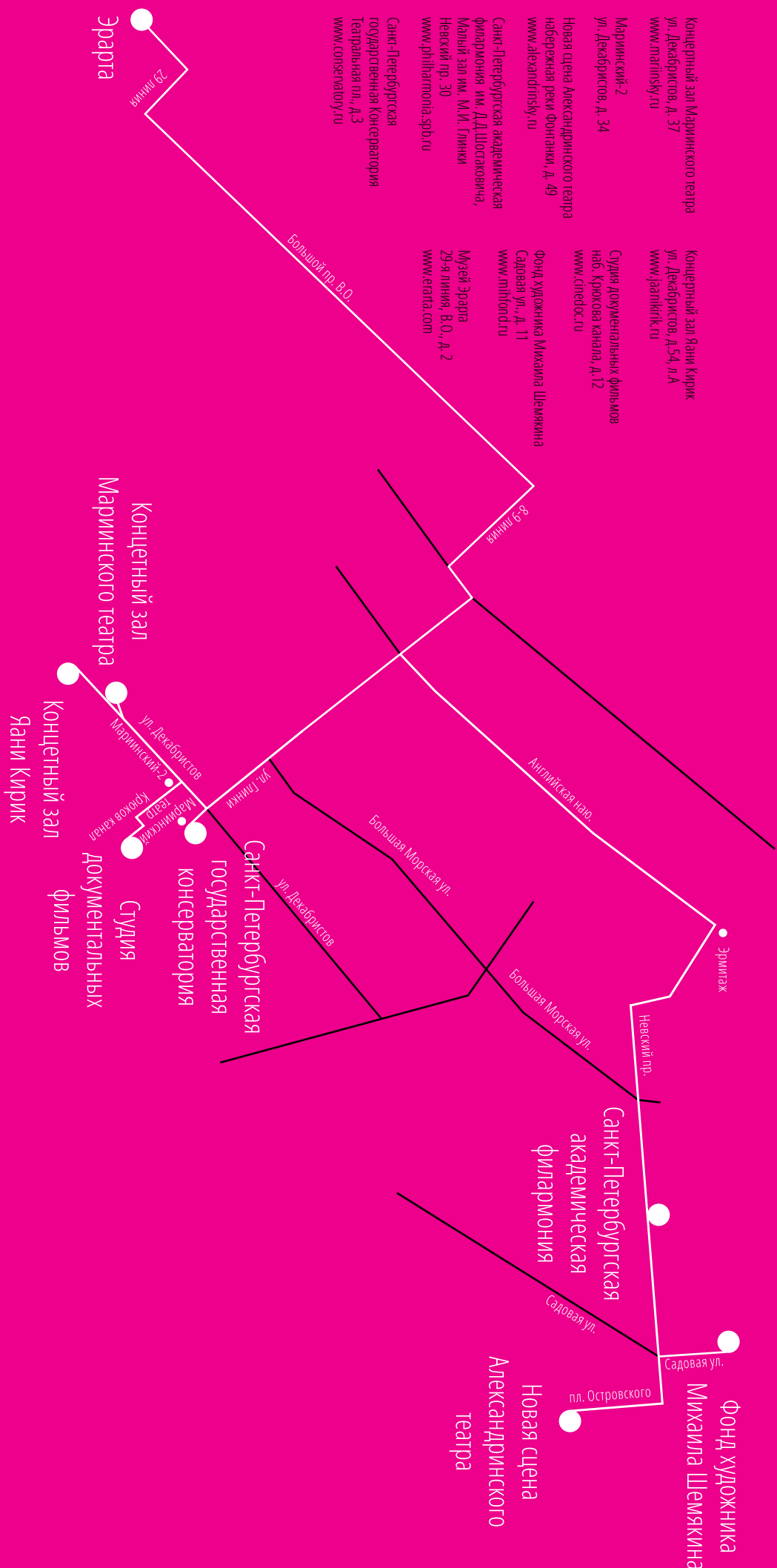
2015

#КОНЦЕРТЫ#ТВОРЧЕСКИЕВСТРЕЧИ#МАСТЕРКЛАССЫ

Фестивальная программа не останавливается на форме традиционных академических концертов, пытается раздвигать жанровые границы, обращаясь к перформансам и экспериментальным выступлениям. Кроме того, мы постарались компоновать концерты таким образом, чтобы каждый из них стал инструментом для передачи знаний. Большое внимание также было уделено ансамблевой слагающей – в течение фестивальной недели можно услышать как молодые развивающиеся коллективы, так и лидеров европейской сцены. Надеемся, что проекты специализированных ансамблей новой музыки вызовут творческие дискуссии и будут способствовать взаимобмену опытом и идеями в творческой среде.

Мехди Хоссейни
Художественный руководитель фестиваля

Календарь фестиваля

21 — 26 мая 2015 г.

www.remusik.com

ЧЕТВЕРГ, 21	19.00	Концертный зал Мариинского театра Открытие фестиваля Концерт ансамбля Proton Bern (Швейцария)
ПЯТНИЦА, 22	12.00	«ЛЕНДОК», Студия документальных фильмов Круглый стол Встреча с приглашенными гостями фестиваля российскими композиторами: Владимир Раннев, Сергей Невский, Марина Хорькова и Дмитрий Курляндский.
	16.00	Новая сцена Александринского театра, Медиацентр Концерт и творческая встреча с композитором Дмитрием Курляндским
	19.00	Санкт-Петербургская академическая филармония, Малый зал им. М. И. Глинки Концерт ансамбля Proton Bern (Швейцария)
СУББОТА, 23	11.00	Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова Научная конференция «Проблемы анализа современной музыки»
	15.00	Open Space
	20.00	Концертный зал «Яни Кирик» Концерт ансамбля Batida (Швейцария) и Сергея Чиркова, аккордеон (Россия)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24	11.00	«ЛЕНДОК», Студия документальных Фильмов Open Space
	16.00	Фонд художника Михаила Шемякина Финал II международного конкурса композиторов им. Сергея Слонимского
	20.00	Музей современного искусства Эрарта Концерт ансамбля Nadar (Бельгия)
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25	11.30	«ЛЕНДОК», Студия документальных фильмов Открытая репетиция ансамбля Linea для композиторов и всех желающих
	19.00	Мариинский-2, Зал Прокофьева Концерт ансамбля Linea
ВТОРНИК, 26	10.00	«ЛЕНДОК», Студия документальных фильмов Ансамбль LINEA. Мастер-класс по дирижированию Дирижер – Жан-Филипп ВЮРЦ
	14.00	Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова Творческая встреча с композитором Франком Бедроссяном (Франция)
	20.00	Концертный зал «Яни Кирик» Концерт IRCAM (Франция), ансамбля Batida (Швейцария) и Сергея Чиркова (Россия)

СЕРГЕЙ
ЧИРКОВ

Третий международный Санкт-Петербургский фестиваль reMusik расширяет не только географические, но и жанровые границы современного искусства. В этом отношении особый интерес представляют программы бельгийского коллектива Nadar, который, благодаря своей бескомпромиссности в исследовании междисциплинарных форм музицирования повлиял на становление целого поколения молодых европейских композиторов, а также женеvского коллектива Batida, представляющего в Петербурге два концерта – 23 и 26 мая. В программе первого – сочинения, в которых авторы ищут новые возможности диалога между композитором, исполнителем и слушателем, пытаются создавать альтернативные формы композиции как средства коммуникации или как инструмента познания окружающего мира. Другой концерт коллектива, посвященный электроакустической музыке, можно смело назвать «историческим событием», поскольку вместе с музыкантами ансамбля Batida в концерте примут участие специалисты Института исследования и координации акустики и музыки — легендарного IRCAM (Франция). Это первый визит представителей IRCAM в Россию. Прозвучат российские премьеры сочинений для инструментов и живой электроники Франка Бедроссяна, Мартена Маталона, а также мировые премьеры Артуро Кораллеса и классика современной музыки швейцарца Микаэля Жарреля.

Ансамбль Linea — еще один французский коллектив, чей вклад в формирование современного музыкального ландшафта трудно переоценить. 25 мая в Зале Прокофьева (Мариинский II) музыканты представят петербургской публике программу, состоящую из произведений выдающихся французских композиторов последних десятилетий. Под управлением Жана-Филиппа Вюрца прозвучат сочинения Пьера Булеза, Жерара Гризе, Тристана Мюрая, Рафаэля Сендо, Франка Бедроссяна, а также новое произведение петербургского композитора, руководителя фестиваля «Звуковые пути», преподавателя и инициатора исполнения и изучения современной музыки в Петербурге, Александра Радвилевича, который в этом году отмечает юбилей.

Своего рода приношением и знаком глубочайшей признательности творчества другого петербургского

композитора станет финал конкурса им. Сергея Слонимского, который пройдет в рамках фестиваля 24 мая в Фонде художника Михаила Шемякина. Произведения финалистов исполнят гости из Швейцарии — ансамбль Proton Bern, который также выступит 22 мая на сцене Малого зала Филармонии и на открытии фестиваля 21 мая. Благодаря любезной поддержке Мариинского театра и Валерия Гергиева фестиваль уже во второй раз откроется концертом на сцене Концертного зала Мариинского театра. Бернские музыканты исполнят восемь новых сочинений, написанных или обработанных специально для ансамбля Proton Bern и фестиваля reMusik. Кроме того запланирована творческая встреча с участниками коллектива, а также презентация уникальных инструментов лупофона и контрафорте, звучание которых можно услышать в программах концертов 21, 22 и 24 мая.

Как и прежде особое внимание уделяется творчеству современных российских авторов. Кроме Франка Бедроссяна гостями фестиваля будут композиторы Марина Хорькова, живущая и работающая в Германии, чьи сочинения, к сожалению, не так часто исполнялись в России, и Дмитрий Курляндский (Москва), творчество которого будет представлено 22 мая в формате концерта-встречи.

Творческие встречи с композиторами и участниками фестиваля должны стать своего рода дискуссионной площадкой для обмена опытом и мнениями по различным актуальным вопросам, которые волнуют как профессиональное сообщество, так и слушательскую аудиторию. Посетители всех фестивальных мероприятий в той или иной степени также становятся их участниками, а одной из задач организаторов является как раз отказ от обобщенного абстрактного понятия «публика» в пользу каждого конкретного слушателя — человека, который активным или пассивным восприятием услышанного/увиденного так или иначе создает атмосферу фестиваля. Поэтому хотелось бы, чтобы как можно больше слушателей приходило не только на концерты, но и на другие фестивальные проекты — творческие встречи, мастер-классы, воркшопы и научную конференцию.

Мы рады вашему участию в Третьем Санкт-Петербургском фестивале reMusik и благодарим за ваш интерес к современному искусству в различных его проявлениях.

ДАНИИЛ ШУТКО

На заре XX века русский музыковед Леонид Сабанеев придумал название ГАРМОНИЕТЕМБР, для того, чтобы описать им новые элементы музыкальной композиции Александра Скрябина. По виду это были аккорды, обычно — из шести звуков. Необычность заключалась в том, что в их восприятии появлялся второй план: их можно было слушать как нечто синтетически целое, как единое звучание, не выделяя в восприятии отдельных звуков, а ощущая их просто как единые тембры.

Примерно в то же время американский композитор Генри Коуэлл придумал символический для музыки XX века прием игры, который назвал *кластером*: на фортепиано нужно было играть ладонями или предплечьями, извлекая одновременно много звуков. Главное — максимально плотно заполнить определенное пространство. И здесь в упрощенной форме была реализована та же идея: слушать звучание целого как тембр, не придавая значения отдельным тонам.

Французский композитор Эдгар Варез в начале 20-х годов начал сочинять музыку для ударных инструментов с неопределенной высотой звука. А к концу 20-х годов уже вовсю проводились эксперименты по созданию искусственных — синтезированных звуков.

Музыкальный авангард XX века многообразен. Перечень только основных течений и композиторских техник может занять не одну страницу. По отношению к новой музыке стали применять выражение «эстетика новизны», означающее, что любое новое — это уже хорошо и лучше, чем самое совершенное старое. Но XX век вместе с его историческими бедами ушел, эстетика новизны ушла вместе с ним. Если окинуть единым взглядом историю европейского музыкального языка XX века, то несмотря на кажущуюся пестроту и разнообразие, останется несколько главных линий, объединяющих по базовым установкам конкурирующие в деталях течения. Все они уже не воспринимаются как нечто кардинально революционное, больше очевидна их историческая преемственность.

И только в одном XX век претендует на настоящий прорыв в музыкальной истории: это новое открытие *тембра*, перемещение его значения из исполнительских музыкальных средств в главную категорию музыкальной композиции. Композиторы стали сочинять *тембры*, научились их развивать. Компьютерный анализ позволил сделать удивительные открытия о том, как устроена внутренняя жизнь звука. Компьютерное моделирование прекрасно сочетается с традиционными методами сочинения музыки. Это новая звуковая реальность. Из тембров стали слагать не только мелодии, но и гармонии. От первых монолитных *гармониемтембров* произошли *тембр-аккорды*. Предел их выразительным возможностям не виден.

Среда, 21 мая 2014 г.
Концертный зал Мариинского театра,
19.30

АНСАМБЛЬ PROTON BERN (Швейцария)
Дирижер – **Маттиас КУН**

I.

Ханспетер КИБУРЦ (*1960)
Réseaux (РП 2012), для флейты, гобоя, арфы,
фортепиано, скрипки и виолончели

Франк БЕДРОССЯН (*1971)
It (МП версии 2015), для флейты, лупофона, кларнета,
фортепиано, скрипки, виолончели и контрабаса

Мехди ХОССЕЙНИ (*1979)
Инерция II (МП 2015), для ансамбля

II.

Владимир РАННЕВ (*1970)
Buchstabieren (МП 2015), для ансамбля

Доминик ШЕФЕР (*1967)
Vers une présence réelle... (РП 2014), для флейты, гобоя,
кларнета, трубы, арфы, фортепиано, скрипки, альты и
виолончели

Исполнители:

Беттина Бергер, флейты
Мартин Блиггенсторфер, гобой/англ. рожок/лупофон
Ричард Хэйнс, кларнет/бас-кларнет
Элиз Якобергер, фаготы и контрафорте
Фридерике Ги, труба
Вера Шнидер, арфа
Самюэль Фрид, фортепиано
Кирилл Звегинцов, фортепиано
Максимилиан Хафт, скрипка
Лорен Каматт, альт
Ян-Филип Тюпа, виолончель
Калёб Сальгадо, контрабас

Ансамбль Proton Bern был основан участниками Босвильских семинаров новой музыки – одного из крупнейших форумов современного музыкального искусства. Несмотря на обилие коллективов, специализирующихся на исполнении современной музыки, участникам Proton Bern удалось найти принципиально новую форму организации «ансамбля солистов». Необычайная мобильность составов, варьирующихся от небольших камерных групп до большого ансамбля, в сочетании с неизменно высоким профессиональным мастерством позволили коллективу создать особую артистическую среду, которая способствует обмену опытом, созданию новых сочинений и исполнению лучших образцов классики новейшей музыки.

Ансамбль успешно сотрудничает с такими известными дирижерами и композиторами, как Беат Фуррер, Клаус Хубер, Вильям Бланк, Владимир Тарнопольский и Винко Глобокар.

Помимо широкой концертной деятельности в Швейцарии и за рубежом, коллектив регулярно проводит образовательные программы в родном городе Берне, где является базовым ансамблем Dampfzentrale Bern – ведущей организации, занимающейся популяризацией новой музыки.

Ансамбль Proton Bern успешно реализует проект Proton am Montag – цикл тематических концертов в городе Берне, а также ежегодный инновационный проект Protonwerk, который проводится с целью оказать поддержку молодым композиторам, которые получают возможность тесного творческого сотрудничества с музыкантами ансамбля на всех стадиях создания сочинения, от заказа до публичного исполнения. Эта программа осуществляется совместно со Швейцарским советом по культуре «Про Гельвеция».

По приглашению Беата Фуррера коллектив записал два компакт диска его сочинений, изданных лейблом Musique Suisse.

В 2012-2013 гг. по инициативе концертного общества современной музыки Базеля Gare du Nord коллектив был удостоен звания «Ансамбля года».
www.ensembleproton.ch

ЛЮБОВЬ МОРОЗОВА

Две программы швейцарского ансамбля Proton Bern – это, фактически, борьба с тютчевскими страхами. Знаменитое «О! Бурь заснувших не буди – под ними хаос шевелится» по истечению XX века, пережившего две мировые войны и рассмотревшего хаос под оптическим микроскопом, утратило свою актуальность. Современный композитор подобен лаборанту, исследующему при помощи мензурок, спектрометров и хроматографов структуру и свойства того, что прежде именовалось хаосом, а затем еще и сортирующему его по отдельным колбочкам. Впрочем, лаборатория – это лишь одно из звеньев работы над партитурой: пока внутри музыки не вызреет то, что (снова цитируя стихотворение Тютчева) «с беспредельным жаждет слиться», автор вряд ли сможет считать свой труд законченным.

Подобранные для нынешних концертов партитуры, действительно, расширяют пределы – слушательские, исполнительские, пределы конкретных стилей и эпох. *Réseaux* швейцарского композитора, с 1997 года преподающего композицию в Высшей школе музыки «Ханс Эйслер» в Берлине Ханспетера Кибурца – это телепортация при помощи алгоритмических композиционных процессов в эпоху французских клавесинистов, гимн стилю рококо. Изящная танцевальность, тонкое кружево из мелизматички очаровывают, а не поучают. Воздушность тембров делает музыку скользящей и хрупкой – паутинкой на ветру.

Совсем другое – *It* французского автора Франка Бедросьяна. Материя, с которой он работает, подобна мешковине – функция важнее эстетики. Ее напряжение – это не натяжение струны, это холст, который легко рвется под пальцами. Драматургия построена на постоянном чередовании кульминаций с неожиданными спадами, яркого режущего света – со спячкой, ансамблевого tutti с генеральными паузами. Между тем, впечатление от формы – почти классическое, даже главная кульминация приходится аккурат на точку золотого сечения.

Vers une présence réelle... швейцарского автора Доминика Шефера по выделке – что-то среднее между этими двумя партитурами. С одной стороны – работа с тембрами, с другой – мышление блоками, напоминающее строительство панельного дома. Шефер хорошо работает с идеей троичности:

девять инструменталистов разделены на три трио (1 – скрипка, виолончель и фортепьяно, 2 – труба, гобой и кларнет, 3 – флейта, арфа и альт), в основе фактуры – три типа материала: крещендо, аккорды и пассажи. Троичность действует и на другие параметры композиции, ловить ее слухом невероятно интересно.

В эту программу ансамбль включил две мировые премьеры композиторов – *Инерция II* Мехди Хоссейни и *Buchstabieren* Владимира Раннева, второй же вечер полностью посвятил уже исполнявшимся за рубежом партитурам. Две из них – российские: *ALEPH* Марины Хорьковой, треть партитуры которого составляет описание препарации инструментов (другого специалиста такого уровня нужно еще поискать, Марина инкрустирует струны болтами, прищепками и прочими приспособлениями с мастерством ювелира) и *Freeze frame* Сергея Невского – поэзия чисел и ветра, тишайшая музыка, общающаяся со слушателем доверительным шепотом.

Во второй вечер также прозвучит забавный опус *DICKdünnil* молодого швейцарского автора Михаля Р. Маггли. «Толстый» и «тонкий» из названия – отнюдь не чеховские коллежский асессор и тайный советник, это два типа материала, чрезвычайно плотного и максимально разреженного, постоянно чередующиеся. Куда менее прямолинейно выглядит *primum mobile* еще одного молодого автора Тобиаса Кребса – причудливая колыбельная, в определенный момент трансформирующаяся в рассказ со стремительным сюжетом, а к концу возвращающаяся к убаюкиванию. Интересным рассказчиком выступает и швейцарский композитор Жерар Цинстаг. Его *Tempor* – своего рода сага, в которой эпизоды сцеплены друг с другом подобно вагончикам поезда. Это не одна история, а много разных, чаще – контрастирующих с предыдущим материалом, и за счет этого контраста каждый раздел приобретает выпуклость и четкость. Шестая пьеса программы – *La pendule de profil* канадца Сэмюэля Андреева, с 2004 года осевшего во Франции. Это еще один пример современной композиции, развивающейся по принципам классической драматургии – если вам нужны доказательства преемственности поколений, то вот они перед вами.

Пятница, 22 мая 2015 г.

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Малый зал им. М. И. Глинки

19.00

АНСАМБЛЬ PROTON BERN (Швейцария)
Дирижер – **Маттиас КУН**

I.

Тобиас КРЕБС (*1993)
primum mobile (РП 2014), для флейты, лупофона, бас-кларнета, арфы, фортепиано, скрипки и виолончели

Сергей НЕВСКИЙ (*1972)
Freeze frame (2014), для бас-кларнета и скрипки

Жерар ЦИНСТАГ (*1941)
Tempor (1991-92), для флейты, кларнета, фортепиано, скрипки, альты и виолончели

II.

Михаль Р. МУГГЛИ (*1991)
DICKdünnil (2014), для флейты, лупофона, бас-кларнета, арфы, фортепиано, скрипки и виолончели

Самюэль АНДРЕЕВ (*1981)
La pendule de profil (РП 2007-10), для бассетгорна, фагота, альты, виолончели и контрабаса

Марина ХОРЬКОВА (*1981)
ALEPH (МП версии 2012/2015), для гобоя, кларнета, фагота/контрафорте, арфы, фортепиано, альты и контрабаса

Исполнители:

Беттина Бергер, флейты
Мартин Блигенсторфер, гобой/англ. рожок/луфон
Ричард Хэйнс, кларнет/бас-кларнет
Элиз Якобергер, фаготы и контрафорте
Вера Шнидер, арфа
Самюэль Фрид, фортепиано
Максимилиан Хафт, скрипка
Лорен Каматт, альт
Ян-Филип Тюпа, виолончель
Калёб Сальгадо, контрабас

КОНЦЕРТ И ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С КОМПОЗИТОРОМ ДМИТРИЕМ КУРЛЯНДСКИМ

Пятница, 22 мая 2015 г.

Новая сцена Александринского театра, Медиацентр
16.00

Дмитрий КУРЛЯНДСКИЙ (*1976)

Карты несуществующих городов. Санкт-Петербург (МП 2015)
Исполнитель - Владислав ПЕСИН, скрипка (Россия)

Дмитрий Курляндский родился в Москве в 1976 году. Окончил Московскую консерваторию и аспирантуру у Леонида Бобылева. Принимал участие в мастер-классах многих российских и зарубежных композиторов. Сочинения были отмечены на конкурсах в России, Франции, Англии. В 2003 году стал победителем международного конкурса Гаудеамус в Голландии. Победитель Gianni Bergamo Classic Music Award 2010 в Швейцарии. В 2008 – гость Берлинской программы для деятелей искусств. В 2010 – композитор ансамбля 2E2M (Франция). Победитель конкурса на оперное сочинение Иоганна Йозефа Фукса в Австрии 2011.

Музыка Дмитрия Курляндского регулярно звучит в концертах и на фестивалях, включая Donaueschingen, MaerzMusik, Venice biennale, Musica Strasbourg, Huddersfield, Athens festival, Archipel (Женева), Transart, Klangspuren Schwaz, Elektra Montreal, ISCM WMD, Warsaw Autumn, Территория и многие другие. Его музыка транслируется на радио во всем мире, программы-портреты на France Musique, Deutschlandradio Kultur, RBB, Radionova (Норвегия), SKUT (Канада). Дмитрий Курляндский сотрудничал с такими дирижерами, как Теодор Курентзис, Федор Леднев, Райнберт де Леу, Роланд Клуитиг, Пьер Рулье, Юрьен Хемпел, Джорджо Бернаскони и др. Среди исполнителей – оркестры SWR, MusicAeterna, J.Futura, Московский симфонический оркестр, Оркестр Свердловской филармонии и др., ансамбли KlangForum Wien, ASKO и Schoenberg, InterContemporain, 2E2M, L'itineraire, Contrechamps, KNM, Aleph, Slagwerkgroep den Haag, Champ d'action, Kairos quartet, Sonar quartet, Московский Ансамбль Современной Музыки, eNsemble, Студя Новой Музыки, Татьяна Гринденко и Опус Пост и многие другие. Дмитрий Курляндский получал заказы от многих Российских и европейских фестивалей, ансамблей и фондов. Сочинения издаются Editions Jobert.

Основатель и главный редактор первого в России журнала, посвященного современной музыке – Трибуна Современной Музыки (2005-2009). Один из основателей группы композиторов Сопротивление Материала (CoMa). Член союза композиторов России. Художественный руководитель Международной академии Московского Ансамбля Современной Музыки в городе Чайковском.

Пьеса является частью цикла «Карты несуществующих городов» для различных инструментальных составов. Это попытка создания внутренней географии, топографии, внутреннего внешнего мира. У нас у всех особые, уникальные отношения с внешним миром. По-своему, мы создаем, конструируем его в соответствии с собственными ожиданиями и предпочтениями. Мне всегда казалось, что процесс восприятия похож на всматривание в темноту – по мере того, как глаза привыкают к темноте, очертания предметов проявляются в пространстве. И нам не дано узнать, реальные или воображаемые эти новорожденные предметы. Графическая партитура пьесы ставит музыканта в ситуацию поиска, блуждая от одного звукового объекта к другому, музыкант создает уникальную траекторию прохождения материала.

Дмитрий Курляндский

Владислав Песин родился в 1973 в Ленинграде. Окончил с отличием Санкт-Петербургскую консерваторию по классу скрипки в 1998 году, где обучался у профессоров А. Резниковского, Е. Комаровой, Е. Шафран, и сольную аспирантуру в 2000 г. Стажировался в “Sweelink Conservatoire” (Амстердам, 1996), а также в Московской государственной консерватории (2001-2002) в классе профессора С. Гиршенко. Участвовал в мастер-курсах В. Либермана, Т. Цетмайера, Г. Кребберса, М. Леонхардт.

С 2005 года является художественным руководителем и солистом созданного им «Одного Оркестра» (“One Orchestra”). Солист Московского Ансамбля Современной Музыки (МАСМ) и eNsemble петербургского института Pro Arte. Принимает участие в престижных международных фестивалях старинной и современной музыки. Ведет интенсивную концертную деятельность в России и за рубежом, выступая в составе “Playel-trio”, чьи концерты и записи регулярно транслируются на радиостанциях WDR-3, NDR-3, Радио России, Радио «Орфей».

Стипендиат Международного Музыкального Института Дармштадта (Internationales Musikinstitut Darmstadt) в номинации «Интерпретация», 2012. Принимал участие в записи более 20 компакт дисков, в том числе камерной музыки Л. Десятникова, В. Гайворонского, П. Карманова, Д. Курляндского, Б. Фуррера.

Преподает в Государственной классической академии имени Маймонида (Москва) и Государственном университете культуры и искусств (Санкт-Петербург).

Суббота, 23 мая 2015 г.
Санкт-Петербургская Консерватория
им. Н. А. Римского-Корсакова

В центре внимания конференции – вопросы теоретического осмысления композиторского творчества в начале XXI века. Изобретение и применение композиторами новых музыкальных техник приводит к обновлению аналитических методов. Зачастую в творческий процесс проникает и многое из того, что не связано прямо с декларировемыми намерениями самих авторов и требует осмысления «со стороны». Анализ современной музыки – увлекательный процесс, основанный на взаимодействии универсальных и специальных подходов. Эта задача всегда связана с определенным вызовом творцам. А ее решение способно оказать обратное влияние — влияние теоретической мысли на композиторское творчество.

ПРОБЛЕМЫ
АНАЛИЗА
СОВРЕМЕННОЙ
МУЗЫКИ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Суббота, 23 мая 2015 г.

Концертный зал «Яани Кирик»

20.00

АНСАМБЛЬ BATIDA (Швейцария)
Сергей ЧИРКОВ, аккордеон (Россия)

Piano et sac à dos / Фортепиано и рюкзак

I.

Дитер АММАН (*1962)
Взгляд на традиции (РП 1995), *для фортепиано в четыре руки*

Сэ Хёнг КИМ (*1987)
Рюкзак для троих (МП 2014), *для трёх исполнителей*

Гуо ВЕНДЖИНГ (*1956)
Drama (РП 1995), *для трёх ударников*

Юрий АКБАЛЬКАН (*1986)
Роза (МП 2014), *для двух исполнителей*

Тьерри Де МЕЙ (*1956)
Silence must be! (РП 2008), *для солирующего дирижера
и четырёх музыкантов*

Азиза САДЫКОВА (*1978)
Янв. 1925, С.-Петербург, дневниковая запись Д. Хармса, (МП 2014),
для фортепиано, ударных и аккордеона

II.

Брис КАТРЕН (*1981)
Galina Ivanovna Ustvol'skaya (МП 2014), *для фортепиано
и пяти исполнителей*

Джон КЕЙДЖ (1912-1992)
Branches (1976), *для объектов природного происхождения*

Кевин ЖУЙЕРРА (*1987)
Gawa II: Luz (РП 2013), *для двух ударников и источников света*

Антуан БОЙГЕР (*1955)
Несколько поэтических размышлений о чём-то другом (2012),
для шести исполнителей

При всем разнообразии инструментария ансамбля Batida в программе концерта “Piano et sac à dos” («Фортепиано и рюкзак») из привычных инструментов на сцене будет находиться лишь фортепиано, впрочем, это не значит, что на нем будет играть только один исполнитель. Остальные инструменты, а ими будут не только ударные, но и так называемые объекты, предметы живой и неживой природы исполнителям придется подчас в прямом смысле «доставать из рюкзака». Традиционные формы музицирования, такие как игра на фортепиано в четыре руки превращаются в не вполне обычное исполнение в шесть рук на аккордеоне, который, разумеется, также является предметом из рюкзака.

Элементы внемузыкальных жанров и перформанса становятся логичными вариантами ответов на вопрос о коммуникативной сущности искусства вообще и музыки в частности. Сочинения Сэ Хёнга Кима, Азизы Садыковой, Юрия Акбалькана и Бриса Катрена были написаны специально для этого проекта и прозвучат впервые.

Ансамбль Batida – молодой и динамичный коллектив, состоящий из пяти музыкантов, объединённых стремлением к исполнению лучших образцов современной музыки был создан в 2009 году.

Открытый для любых творческих экспериментов, в том числе мультидисциплинарных проектов, ансамбль активно работает с композиторами, хореографами, актерами. Результатом такого сотрудничества стали спектакли и перформансы совместно с Йенсом ван Даэле (Бельгия), участие в открытии фестиваля современного танца JOMBA (ЮАР), голландско-швейцарский проект “Spring Tide”, спектакль “Haiku” с театральной компанией Luciole Ecarlate, исполнение сочинения Мартина Маталона на фестивале “Les Mardins Musicaux” в г. Церньер (Швейцария).

Ансамбль награжден премией на конкурсе современной музыки Nicati (Берн, 2013). Выступления коллектива транслировались Радио немецкой Швейцарии.
www.ensemble-batida.com

Исполнители:

Анн Бризе, ударные, объекты
Александра Беллон, ударные, объекты
Жанн Ларутюру, ударные, объекты
Вива Санчес Рейнозо, фортепиано, объекты
Рафаэль Крайка, фортепиано, объекты
Сергей Чирков, аккордеон, объекты

Сергей Чирков один из немногих исполнителей в России, специализирующихся почти исключительно на исполнении современной музыки. Им исполнено более ста мировых премьер сочинений для аккордеона, многие из которых ему посвящены. Среди композиторов сотрудничавших с Чирковым: Пьерлуиджи Биллоне, Джон Палмер, Иван Феделе, Борис Филановский, Жерар Цинсстаг, Ханна Аймермахер, Сергей Невский, Хосе Мария Санчес Верду, Клаус Ланг, Дмитрий Курляндский, Дитер Шнебель, Мартин Шлумпф, Александр Радвилович.

Родился в Санкт Петербурге в 1980 году. Окончил Среднюю Специальную Музыкальную Школу Санкт-Петербургской государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В 2003 году Чирков окончил консерваторию по классу аккордеона профессора А. И. Дмитриева, под руководством которого в 2005 г. окончил ассистентуру-стажировку. Принимал участие в семинарах по композиции проф. С. Слонимского, Дж. Макберни, Э. Х. Фламмера. В 2004-2005 гг. Чирков был стипендиатом Европейского Центра Искусств Хеллерау (Дрезден), где также посетил курс импровизации и музыкального театра Антона Лукашевице и Шарлотты Зайтхер.

С 2012 года Чирков был приглашенным преподавателем в Гетеборгском университете и Норвежской академии музыки, а также выступал с лекциями и мастер классами в Цюрихском университете искусств, Консерватории Куопио, Женевской консерватории, Пермском государственном педагогическом университете, Студии электроакустической музыки Стокгольма, Нижегородской консерватории, Национальном университете искусств Казахстана, Московской консерватории им. П. И. Чайковского. Член жюри композиторских конкурсов «Шаг влево». Председатель экспертного совета центра современной музыки reMusik.org, составитель и редактор сайта о современной музыке Швейцарии, куратор проекта “Alpenfest 2014” – фестиваля швейцарской музыки. С 2011 г. – преподаватель Международной Академии Московского Ансамбля Современной Музыки в городе Чайковском. В настоящее время Сергей Чирков работает в Центре современной музыки и в ансамбле «Студия новой музыки» Московской консерватории им. П. И. Чайковского, в качестве исполнителя, лектора и помощника художественного руководителя.

Воскресение, 24 мая 2015 г.
Фонд художника Михаила Шемякина
16.00

ФИНАЛ II МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА КОМПОЗИТОРОВ ИМ. СЕРГЕЯ СЛОНИМСКОГО

АНСАМБЛЬ PROTON BERN (Швейцария)
Дирижер – **Маттиас КУН**

Алессандро ПЕРИНИ (*1983)
Seismograph: false alarm (МП 2015), для флейты, лупофона, бас-кларнета, контрафорте, арфы и фортепиано

Араш ЯЗДАНИ (*1985)
Dimension IV, Pulsations (МП 2015), для флейты, лупофона, кларнета, контрафорте, арфы, фортепиано, скрипки и виолончели

Дик-Лун ФУНГ (*1988)
Les vagues contre les sables (МП 2015), для флейты, лупофона, кларнета, контрафорте, арфы, скрипки и виолончели

Наталья ПРОКОПЕНКО (*1985)
Panta rei (МП 2015), для флейты, лупофона, кларнета, контрафорте, арфы, фортепиано, скрипки и виолончели

Исполнители:
Беттина Бергер, флейты
Мартин Блиггенсторфер, лупофон
Ричард Хэйнс, кларнет/бас-кларнет
Элиз Якобергер, контрафорте
Вера Шнидер, арфа
Самюэль Фрид, фортепиано
Максимилиан Хафт, скрипка
Ян-Филип Тюпа, виолончель

Воскресение, 24 мая 2015 г.

Музей и галереи современного
искусства «Эрарта»
20.00

АНСАМБЛЬ NADAR (Бельгия)

Doppelgänger / Двойник

I.

Жорж МЕЛЬЕС (1861–1938)

Человек-оркестр (1900), *кинофильм*

Серж ВЕРШТОКТ (*1957)

À la recherche de temps (РП 2005),
для кларнета, аудио- и видеозаписи

Симон СТИН-АНДЕРСЕН (*1976)

Study for string instrument #3 (РП 2011),
для виолончели и видео

Михаэль БАЙЛЬ (*1937)

Mach Sieben (РП 2000), *для фортепиано,
аудио- и видеозаписи*

II.

Михаэль МАЙЕРХОФ (*1956)

Shopping 4 (2005/06), *для трёх исполнителей*

Стефан ПРИНС (*1979)

Generation Kill - offspring 1 (2012), *для виолончели,
ударных, двух игровых контроллеров,
двух видеопроекторов и живой электроники*

Исполнители:

Питер Маттьюсенс, виолончель

Дрис Так, кларнет, игровой контроллер, воздушный шар

Элиса Мединилла Альдана, фортепиано, игровой
контроллер, воздушный шар

Ваннес Гонниссен, электроника

Ив Гёмаэр, ударные, воздушный шар

Стефан Принс, электроника

Ансамбль Nadar был создан в 2006 году молодыми музыкантами, объединенными страстью к современной музыке. Название напоминает о реальном историческом персонаже — Гаспаре-Феликсе Турнашоне (1820-1910), известного под псевдонимом Надар. Этот человек отличался авантюризмом и стремлением к самовыражению в различных сферах деятельности. Он был известным фотографом и воздухоплавателем, а также способным карикатуристом, шпионом, художественным критиком, организатором «салонов», способствовавших междисциплинарному диалогу артистов, художников, мыслителей, писателей и ученых. Именно этот мультижанровый подход к любой деятельности стал импульсом для творчества музыкантов ансамбля Nadar.

Коллектив принимал участие в крупнейших фестивалях современной музыки в Бельгии и за рубежом, таких как Ars Musica (Брюссель), deSingel (Антверпен), TRANSIT (Лойвен), Harvest Festival (Дания), Дармштадтские курсы Новой Музыки (2010, 2012, 2014), Tzil Meudcan (Тель-Авив), Роттердамский фестиваль Валерия Гергиева, Дни Новой Музыки (Цюрих), Музыкальные дни в Донауэшингене, Ultima (Осло), Open Music (Грац) и многих других.

С 2010 г. ансамбль Nadar является одним из организаторов Летней академии молодых музыкантов (14+) в Синт-Никлаесе.

Среди недавних концертных проектов коллектива — исполнение произведений Стефана Принса и Михаэля Майендорфа в Дармштадте, сотрудничество с американо-иракским художником Уафой Билалем, исполнение театрального произведения “RECHT” Ханса Зайдля и Даниэля Кёттера во Франкфурте, Генте и Берлине, выпуск записей произведений Крайдлера, Принса, Пасовского, Майендорфа и Шедля на лейблах NEOS, Wergo, Sub Rosa.

Ансамбль исполнил более тридцати премьер таких композиторов, как Мартин Шюттлер, Йоханнес Крайдлер, Хорхе Санчес-Чионг, Александр Шуберт, Даан Янссенс, Стефан Принс, Владимир Горлинский, Михаэль Майендорф, Малин Бонг, Маттиас Кранебиттер и Дмитрий Курляндский.
www.nadarensemble.be

МОНИКА ПАСЕЧНИК

Новая музыка обладает собственным исполнительским аппаратом. Это камерный ансамбль солистов, насчитывающий обычно от пяти до пятнадцати разных инструментов. Ансамбль сформировал звучание музыкального авангарда последних сорока лет, что слышно тем отчетливей, чем больше новых, молодых коллективов стараются выйти за рамки этого звучания. С возникновением ансамбля связано начало профессионального исполнения современной музыки. Первое поколение таких коллективов возникло в 70-е — 80-е гг. XX века — в то самое время, когда и первые ансамбли старинной музыки. Пионерами были: английская London Sinfonietta (1968), французский Ensemble Intercontemporain (1976), немецкие Ensemble Modern (1980) и ensemble recherche (1985), а также австрийский Klangforum Wien (1985). Это были первые составы, готовые посвятить себя исключительно исполнению сочинений современных композиторов, которые часто являлись их основателями и дирижировали ими. Ensemble Intercontemporain основал Пьер Булез и дирижировал им, Klangforum Wien — Беат Фуррер. Эти ансамбли сегодня являются наиболее авторитетными в области исполнения новой музыки, дают по несколько десятков концертов в год и очерчивают общеизвестные исполнительские стандарты. С годами развитие и систематизация новых исполнительских техник сформировали характерное звучание новой музыки.

Современная ансамблевая сцена является немалой составной частью культуры! В то же время мы говорим о новом поколении ансамблей современной музыки. Молодые составы отличаются от своих предшественников звучанием, выбором репертуара и открытостью к новым — часто внемузыкальным — контекстам. Катализатором поколенческой и эстетической смены стала цифровая революция, которая породила новую очевидность функционирования музыки в общественном пространстве.

Одним из наиболее выразительных ансамблей молодого поколения является бельгийский Nadar Ensemble. Этот ансамбль может похвастаться сотрудничеством с известнейшими композиторами своего поколения. Среди них Стефан Принс, Иоханнес Крайдлер, Симон Стин-Андерсен, Александр Шуберт, Дмитрий Курляндский, Маттиас Кранебиттнер, Максимилиан Марколл, Мартин Шюттлер,

Малин Бонг... Они стараются так же исполнять музыку более зрелых авторов, таких, как Михаэль Майергоф, Серж Ферстокт, Петер Аблингер, Михаэль Байль, Марк Андре... Свое собственное, неповторимое, оригинальное звучание музыканты создают с помощью новых медиа. Они инвестируют в разные электронные гаджеты, которые потом отдают в распоряжение композиторов. Граница между акустикой и электроникой стерлась давно, хотя для ансамблей первого поколения это имело значительно меньшее значение. У молодых исполнителей и другое отношение к музыкальному тексту. Так называемый «партитурный позитивизм» исключает субъективные моменты, такие как телесность звука, жесты или театральные заимствования в музыке, не говоря о мультимедиа и непосредственной интеракции. Много современных композиторских стратегий не дают себя записать традиционно. Музыканты ансамбля являются не только хорошими исполнителями, но должны быть еще и классными перформерами. Особенностью бельгийской группы являются, в конце концов, концептуально проработанные концертные программы, которые отходят от традиционных схем. Концерты Nadar Ensemble имеют четкий драматургический план и ясно выраженный месседж. Вместо того чтобы подвергать сочинения исключительно эстетическому смакованию, музыканты пробуют передать через них нечто большее.

Так, собственно, задуман концерт, озаглавленный «Двойник», который пересматривает популярные и богатые смыслами (чаще всего негативными) фигуры в контексте новой мультимедийной реальности. С помощью акустических и визуальных медиа исследуется тождественность звука и образа, а также зрительское восприятие. Программа концерта, как и отдельные сочинения, вращается вокруг вопроса о том, где реальность, а где виртуальность. Где пролегает граница между этими мирами? Может ли быть виртуальность более реальной, чем сама реальность?

Начинается программа, несколько странным образом, фильмом «Человек-оркестр» Жоржа Мельеса, немым кино 1900 года, более чем век назад показывающим оркестр двойников. Этот исторический элемент подводит к следующему, уже полностью современным музыкальным соответствиям фигуре двойника.. Исполнение сочинения Сержа Ферстокта

“À la recherche de temps” в реальном времени кларнетистом распространяется и мультиплицируется шестнадцатью аудиовизуальными записями этого же исполнения и исследует идентичность музыки и ее пределы. В сочинении «Этюд для струнного инструмента # 3» Симона Стин-Андерсена образ и его отражения накладываются друг на друга. Виолончелист как бы играет со своим собственным двойником, что вводит слушателя в заблуждение относительно того, где же в действительности возникает звук.

Размыивание границы между тем, что такое реальное, а что такое виртуальное достигает своего апогея в сочинении Стефана Принса “Generation Kill - offspring 1”, вдохновлённом компьютерными играми, их отношениями с современной военной техникой. Это также показывает способ мирозерцания цифрового поколения, которое не отличает реального от виртуального.

К поколению цифровых аборигенов принадлежат не только Симон Стин-Андерсен, Стефан Принс, но и Александр Шуберт, который в своем сочинении “Sweet Anticipation” смело и блестяще использует новые медиа, расширение перкуссии с помощью сенсоров, живую электронику и видео.

В свою очередь, сочинение Михаэля Майерхофа “Shopping 4” используются в качестве музыкальных инструментов три препарированных воздушных шара. Музыканты играют на них с помощью клейкой ленты, губки, булавки, создавая, таким образом, мир звука, поразительно напоминающий электронику.

Эта программа полностью выражает эстетический интерес, основанного в 2006 году, ансамбля Надар, и оправдывает своё название, являющегося псевдонимом Гаспара-Феликса Турнашона (1820-1910), мультимедийного художника, а также большого любителя воздухоплавания!

Перевод
Федора Софронова

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

Понедельник, 25 мая 2015 г.

Мариинский-2, Зал Прокофьева

19.00

АНСАМБЛЬ LINEA (Франция)
Дирижер – **Жан-Филипп ВЮРЦ**

I.

Пьер БУЛЕЗ (*1925)
Anthèmes I (РП 1991-1992), *для скрипки соло*

Жерар ГРИЗЕ (1946-1998)
Talea (1986), *для флейты, кларнета, фортепиано, скрипки и виолончели*

Тристан МЮРАЙ (*1947)
Treize couleurs du soleil couchant (1978), *для флейты, кларнета, фортепиано, скрипки и виолончели*

II.

Александр РАДВИЛОВИЧ (*1955)
Shoa (МП 2015), *для флейты, кларнета, фортепиано, скрипки, альты и виолончели*

Франк БЕДРОССЯН (*1971)
L'usage de la parole (1999), *для кларнета, виолончели и фортепиано*

Рафаэль СЕНДО (*1975)
Rokh I (РП 2011-2012) *для флейты, скрипки, виолончели и фортепиано*

Исполнители:

Кейко Мураками, флейты
Андреа Наги, кларнеты
Рето Стауб, фортепиано
Марко Фузи, скрипка
Йоханнес Бургхоф, виолончель

Ансамбль Linea был основан в Страсбурге в 1998 году пианистом и дирижером Жаном-Филиппом Вюрцем. Творческая деятельность коллектива с самого начала была направлена на вовлечение слушателя в современный музыкальный процесс и совместное исследование междисциплинарных жанров и инновационных направлений художественной мысли. В концертных программах ансамбля пересекаются акустические и электронные композиции, произведения музыкального театра и этническая музыка всех континентов.

Среди композиторов, создавших произведения специально для ансамбля Linea – Юнги Паг-Пан, Микаэль Жаррель, Клаус Хубер, Иво Малеч, Франческо Филидеи и многие другие. Результатом тесного сотрудничества с Петером Этвошом, Брайном Фернейхоу, Филиппом Манури стали записи авторских дисков этих композиторов.

Коллектив неоднократно приглашался в качестве базового ансамбля для участия в крупнейших международных фестивалях и курсах новой музыки в Дармштате, Руайомоне, Буффало, Хаддерсфильде, Брюсселе, Женеве. В 2013 году по инициативе ансамбля и Петера Этвоша в рамках курсов современной музыки в Руайомоне были открыты классы оркестрового дирижирования. С 2014 года ансамбль проводит Летнюю академию современной музыки Linea – международную образовательную программу для исполнителей и дирижеров.

Сотрудничая с крупнейшими национальными и международными культурными учреждениями, ансамбль уделяет особое внимание просветительской деятельности. Регулярные выступления в общеобразовательных школах, средних и высших учебных заведениях призваны познакомить широкую молодежную аудиторию с современной музыкой, а специально для самых юных слушателей музыканты разработали программу «Штокхаузен для детей».

Выступления ансамбля транслировались в прямом эфире радиостанциями Radio France Musique, BBC Radio 3, швейцарской корпорацией DRS, Deutschlandradio Kultur.

Жан-Филипп Вюрц родился в 1968 году. Обучался в Национальной консерватории региона Страсбург, где был награжден первыми премиями по фортепиано, камерной музыке и анализу. Он продолжил своё обучение в Высшей школе музыки Карлсруэ, попутно получая инструкции от Эрнеста Бура, с которым они познакомились в Страсбурге. В то же время Вюрц был принят в качестве студента в Международный институт Этвёша, где обучался у Петера Этвёша и дирижировал ансамблями “Asko” и “Contrechamps”. В 1994 году он ассистировал Кенту Нагано в Лионской опере, и Фридеману Лайеру с Оркестром Монпелье региона Лангедок Руссильон, которым он регулярно дирижирует. В 1998 году Жан-Филипп Вюрц основал ансамбль “Linea” и сфокусировался как дирижёр исключительно на исполнении современной музыки.

Жан-Филипп Вюрц работал с такими оркестрами, как Оркестр Монпелье региона Лангедок Руссильон, Национальный оркестр Бордо-Аквитании, Национальный оркестр Страны Луары, Страсбургский филармонический оркестр, ансамблями Ensemble Modern (Франкфурт), oh ton-ensemble, Ensemble Alternance (Париж), Ensemble Court-Circuit (Париж), Kammerensemble Neue Musik Berlin (KNM, Берлин), Ensemble Kattrall (Цюрих), Ensemble Plural (Мадрид), Ensemble TIMF (Сеул), ансамблями и оркестрами Высших школ музыки в Париже, Бремене, Эссене, дирижировал премьерами сочинений Клауса Хубера, Вольфганга Рима, Петера Этвёша, Микаэля Жарреля, Ён Хи Пак-Паан, Жака Лено, Майкла Асмуса, Франка Кристофа Езникяна, Дэниса Дюфура, Фолькера Хейна, Эрланда фон Коха, Даниэля Шпринца, Аврелиана Дюмона, Франческо Филидеи, Лизы Лим, Валерио Санникандро.

ДЖАНЛУИДЖИ МАТТЬЕТТИ

А *nthèmes I* – это краткая, виртуозная пьеса для скрипки соло, сочинённая Пьером Булезом в 1991 году для парижского скрипичного конкурса Иегуди Менухина. Композитор эксплуатирует ресурсы инструмента, увеличивая количество способов атаки, но не отказываясь от типичного для него конструктивизма. Название пьесы представляет собой гибрид французского слова *thèmes* (темы) и английского *anthem* (антем, гимн) и игру слов, отсылающую к антитематизму, который давно исследуется композитором. Весь материал выводится методом проращивания из семи звуков на протяжении шести (подобных строкам) секций, характеризующихся бесконечными метаморфозами, темповыми и динамическими контрастами, диапазоном жестов, который простирается от очень холодных звучностей к более острым. В 1994 году Булез расширил эту пьесу, включив в неё live electronics, и назвал результат *Anthèmes II*.

Ещё один исторический шедевр современной музыки — пьеса *Talea*, сочинённая Жераром Гризе в 1986 году для состава из флейты, кларнета, фортепиано, скрипки и виолончели. Вдохновлённый средневековой техникой изоритмии, композитор играет здесь на темпе и на контрастах, на несовпадении фаз ритмических и мелодических изменений. Первая часть — полифоническая, с центростремительным движением (чёткий контраст двух звуковых жестов в начальных тактах преодолевается, размывается и в конечном итоге аннулируется в строгом периодическом письме), а вторая представляет собой обратное движение — от уравнивания к контрасту. Для того же состава было написано в 1978 году сочинение Тристана Мюрая *Treize couleurs du soleil couchant* (Тринадцать цветов заходящего солнца). Наряду с Гризе, Тристан Мюрай был одним из основателей французского спектрализма. Эту работу часто называют импрессионистической, но на самом деле это жёстко структурированная партитура с точными пропорциями, выведенными из серии 13 интервалов, которые играют вначале флейтой и кларнетом, а далее разворачивается утончённая инструментальная драма из составных тонов, мультифоник, микроинтервалов. Мюрай отсылает к природному явлению заката солнца, когда цвета и оттенки меняются стремительно и в то же время незаметно, как к метафоре неосязаемых

изменений. Тринадцать секций пьесы разворачиваются в различном тембровом «освещении», в оттенках от тусклого до сияющего, от чистого к насыщенному, от ярких вспышек до постепенного приглушения света — очевидна отсылка к Моне, который стремился изобразить мелкие градации цвета и света, рисуя всё время один и тот же предмет.

И гра постоянных звуковых превращений, пусть в совершенно другом эстетическом контексте и в более «нарративном» характере, свойственна и новому камерному произведению А. Ю. Радвильовича, *Шоа* для шести инструментов. Шестидесятилетний российский композитор, учившийся в Ленинградской консерватории у Сергея Слонимского, а затем в Дармштадте, победитель различных конкурсов в Европе, активный деятель современной композиторской сцены в России, основавший в 1989 году фестиваль «Звуковые пути», задействует в этой пьесе различные техники обращения со смычком, мультифоники духовых, но всегда стремится при этом создать чёткую драматургию, рассказ в звуках. Фактура огромной выразительной мощности, которая становится постепенно всё более плотной и подвижной, со всё более ритмичным и острым материалом, со вспышками солистов, которые в конце уступают место *Andante lugubre*, в котором всё движение сжимается и остаётся только игра повторяемых нот и длинных отзвуков.

Главные представители нового французского течения «сатурационизма», Франк Бедросян и Рафаэль Сендо (оба бывшие студенты Аллена Госсена и Брайана Фернейхоу), обрели совершенно различные музыкальные стили. Музыка Бедросяна характеризуется первобытной энергией, жестуальностью, постоянным исследованием искажений звука, основывается на грубых, сухих, шероховатых материалах, на пределах шума. Но форма всегда плавная, гибкая, составленная из тонких сонорных процессов, из сложных переходов.

Этому пример — одно из первых его произведений, *L'usage de la parole* (1999) для трёх инструментов, где письмо плотное и нервное, состоящее из ритмических структур, из мощных жестов, из тембров и фактур, доведённых до предела, которые, похоже, подражают человеческому голосу. Бедросян, однако, добывается не «пения», но «речитативного» качества в диапазоне от шёпота до крика, или до единственного признака наличия голоса, дыхания.

С ендо работает со звуком, как если бы тот был единой массой, относясь к нему скорее как скульптор, ищет в музыке переполняющие, оглушающие звуки, находясь под влиянием японской электронной шумовой музыки Масами Акиты и металлического звучания шведской группы Meshuggah. *Rokh* — типичное для этого языка произведение большого объёма для четырёх инструментов, чётко разделённое на три части. Оно носит название мифической птицы с белым оперением, которая упоминается в сказках Тысяча и одной ночи, птицы столь огромной и сильной, что она могла схватить и съесть даже слона. Сендо задействует богатейший материал, повторяемый в разных формах в каждой из трёх панелей этого триптиха, отсылающих к циклической идее жизни, смерти и повторного рождения — в первой части письмо имеет жестуальный, *брюитистичный характер*, со внезапными дырами, длинными статичными секциями и плотными взрывами сонорной материи.

Перевод
Станислава Опоркова

Эстонская церковь
Святого Иоанна

Концертный зал
«Яани кирик»

Вторник, 26 мая 2015 г.

Концертный зал «Яани Кирик»

20.00

Институт исследования
и координации акустики и музыки **IRCAM** (Франция),
АНСАМБЛЬ VATIDA (Швейцария)
и **Сергей ЧИРКОВ**, аккордеон (Россия)

I.

Микаэль ЖАРРЕЛЬ (*1958)

Rhizomes (РП 1993), *для двух фортепиано,
двух ударных и электроники*

Франк БЕДРОССЯН (*1971)

The edges are no longer parallel (РП 2013),
версия для фортепиано и электроники

II.

Мартин МАТАЛОН (*1958)

KDM (РП 2011), *для аккордеона,
двух ударных и записи*

Арту́ро КОРАЛЛЕС (*1973)

Acida Lourde (МП 2015), *для двух фортепиано,
двух ударных, аккордеона и электроники*

Исполнители:

Сергей Чирков, аккордеон

Анн Бризе, ударные

Александра Беллон, ударные

Жанн Ларутюру, ударные

Вива Санчес Рейнозо, фортепиано

Рафаэль Крайка, фортепиано

Августин Мюллер, компьютерный музыкальный дизайнер

Сильван Кадарс, звукорежиссёр

 ircam
Centre
Pompidou

Институт исследования и координации акустики и музыки IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) — один из крупнейших мировых научно-исследовательских центров, специализирующихся в области изучения и развития музыкальных технологий. Это уникальное место, где художественная интенция сталкивается с инновациями, объединило около 160 специалистов из различных областей науки и музыки. С 2006 года институт возглавляет Франк Мадлене.

Результаты трёх основных видов деятельности IRCAM'a — создание, поиск и передача информации — представляются ежегодно на парижских концертных сезонах IRCAM'a и на новой, запущенной в июне 2012 года, платформе "ManiFeste", сочетающей в себе функции международного фестиваля и междисциплинарной академии.

Основанный Пьером Булезом, IRCAM является частью Центра Жоржа Помпиду под опекой французского министерства культуры и коммуникаций. Деятельность исследовательской лаборатории (STMS), находящейся в структуре IRCAM'a, также поддерживают Национальный центр научных исследований Франции (CNRS), Университет Пьера и Марии Кюри и Государственный институт исследований в информатике и автоматике (INRIA).
www.ircam.fr

КШИШТОФ МАРЧИНЯК

Есть у нас дома звука для опытов со всевозможными звуками и получения их. Нам известны неведомые вам гармонии, создаваемые четвертями тонов и еще меньшими интервалами, и различные музыкальные инструменты, также вам неизвестные и зачастую звучащие более приятно, чем любой из ваших; есть у нас колокола и колокольчики с самым приятным звуком. Слабый звук мы умеем делать сильным и густым, а густой — ослабленным или пронзительным; и можем заставить дрожать и тремолировать звук, который зарождается цельным. Мы воспроизводим все звуки речи и голоса всех птиц и зверей. Есть у нас приборы, которые, будучи приложены к уху, весьма улучшают слух. Есть также различные диковинные искусственные эхо, которые повторяют звук многократно и как бы отбрасывают его, или же повторяют его громче, чем он был издан, выше или ниже тоном; а то еще заменяющие один звук другим. Нам известны также способы передавать звуки по трубам различных форм и на разные расстояния.

Приведенная выше цитата из «Новой Атлантиды» (1627) Бэкона говорит о том, как давно люди мечтали о такой власти над музыкой и звуками, которая нам была дана только в XX веке в электронной студии (а сейчас дает почти каждый лэптоп с соответствующими программами). Но мы и теперь не совсем понимаем того, что музыка — как и приведенное выше пророчество четырехсотлетней давности — является делом воображения. Звук, который мы создаем в нашем уме, — это мы придаем ему смысл, собираем все, что мы слышим, в логическую цельность, но, в то же время, сочиняя музыку, мы придаем ей единую «реальную» акустическую форму с помощью нашего воображения. Музыка, звучащая в нашем уме — будь это инструментальная музыка, вокальная или электроакустическая — берет свое начало всегда в человеческом разуме. Вехами музыкальной истории является ведь не столько сами определенные сочинения, сколько интеллектуальные эксперименты, благодаря которым стало возможным создание переломных сочинений, инструментов и технологий.. Точно так же слушатель новой музыки вынужден — если он хочет развивать свою чувствительность к искусству звука — каждый день выходить за пределы собственного музыкального воображения, чтобы выйти за рамки схематизма мышления, с каждым днем все шире определять то, чем для него является музыка.

На протяжении последних 150 лет мы наблюдаем беспрецедентный взрывной рост музыкального материала: изобретение фонографа и атональной музыки, эмансипацию ударных инструментов, препарацию инструментов, развитие электронной и электроакустической музыки, музыки пространственной, концептуальной, компьютерной, технологий live electronics и т. д. Каждая из этих тенденций связывалась с расширением поля возможных музыкальных звуков, а с каждым следующим десятилетием композиторы изобретали новую органику, которую могли использовать в целях реализации своих музыкальных замыслов.

Парижский IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) несомненно является одним из тех мест, где — помимо создания и изучения новых музыкальных технологий — музыкальные творческие идеи со всего мира могут быть реализованы в конкретных сочинениях. Сочинения четверых композиторов, связанных с IRCAM, представленные в программе швейцарского Batida Ensemble, ясно показывают, как компьютер и соответствующее программное обеспечение в современной музыке позволяют высвободить звуковое воображение умело использующих их музыкантов.

В «Ризомах» Михаэля Жарреля кроме использования live electronics, приглушенные оттенки звучания классических инструментов создают ощущение необыкновенной глубины и пространства звука. В возникшем двадцатью годами позже “The edges are no longer parallel!” Френка Бедросяна совершенно по-иному решена взаимосвязь между компьютером и связанным с ним инструментом — звучание струн и диффузора колонки сливаются во взаимном напряжении, а выразительная сольная партия препарированного фортепиано местами сильно напоминает отдельные идиомы, известные из электроакустической музыки. Далее, в “KDM Fragments” Мартена Маталона преобладающую роль играет диалог аккордеона и ударных, тогда как пленка выполняет роль как бы еще одного из инструментов, объединителя тембров и дополнения к игре музыкантов. Аккордеон и ударные — на этот раз с сопровождением двух фортепиано — звучат в последнем сочинении вечера, мировой премьеры “Acida Lourde” Артуро Корралеса.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что ни одно выразительное средство, примененное композиторами, не ограничивается просто пустой забавой средствами из электронного арсенала — здесь мы имеем дело с реальной синергией достижений минувших десятилетий, вводом электроакустических звучаний в традиционную инструментальную музыку. Может быть, важно задать вопрос, а не достигло ли развитие музыкальных технологий к настоящему времени своих границ? Возможна ли разработка таких технологий, которые позволят нам еще точнее реализовать намерения музыкантов? В данный момент стоит взглядом Френсиса Бэкона пуститься по морю фантазий, чтобы понять для себя, сколько же еще глав музыкальной истории впереди — кто знает, может, вскоре удастся «озвучивать» непосредственно наше музыкальное воображение, или, в будущем, передавать музыку непосредственно от мозга к мозгу...

Перевод
Федора Софронова

ФЕДОР СОФРОНОВ

Возникновение крупных фестивалей современной музыки — не такое частое дело в сегодняшней России. “reMusik” оказался как раз таким редким явлением, возникшим в Санкт-Петербурге, городе великих музыкальных традиций и родине первого русского авангарда. Понятие «новая музыка» возникло более 100 лет назад, и с тех пор неоднократно пересматривалось. Академический европейский авангард стал классикой, мейнстримом в самом хорошем смысле этого слова. Композиторы 1960–70-х годов рождения повели музыку в сторону от этого направления, во многом опираясь на опыты своих предшественников столетней (футуристы, дадаисты) или полувековой давности (конкретная электронная музыка, флюксус, акционизм). Однако сделали они это на принципиально новом витке музыкальной технологии, связанном с предельным исследованием органики музыкального инструмента, со стиранием грани между электронным и акустическим звучанием, появлением новых медиа, продолжающих музыкальный жест в чистую визуальность. Более того, современная русская аудитория уже достаточно подготовлена к новому опыту слышания благодаря усилиям ведущих московских и петербургских ансамблей, на протяжении почти двадцати лет закрывавших разрыв, возникший еще в советские времена из-за цензурных запретов на публичное исполнение и изучение новой музыки.

Все новейшие тенденции, еще только оформляющиеся в авангардной композиции, сольном и ансамблевом исполнительстве, еще не успевшие стать предметом внимания музыковедения, только нащупывающего свой подход к этим новым явлениям, находят свое место в фестивальных программах. Фестиваль становится живой попыткой эксперимента «здесь и сейчас». Он не пытается отвечать на вопросы музыкальной современности, — напротив, он пытается их задавать, собирая все самое интересное с экспериментальной сцены Европы и России, и привлекая нового слушателя, который уже сам будет способен задавать себе вопросы, поставленные перед ним новой музыкой — и отвечать на них.

Федор Софронов,
научный сотрудник Центра современной музыки
при Московской консерватории
имени П. И. Чайковского

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ ВЫРАЖАЕТ ОСОБУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
И ГЛУБОКУЮ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ:

Сергею Банникову, Наталье Вараксовой, Николасу Виатте,
Александру Волкову, Михаилу Гантваргу, Валерию Гергиеву,
Регине Глазуновой, Мишелю Гранжу, Евгения Диамантиди,
Наталье Жуковой, Марии Кармановской, Филиппу Кюмпсу,
Алле Локштановой, Алле Марковой, Александру Машанову,
Алисе Мевес, Владимиру Мединскому, Татьяне Орловой, Хайке
Пайч, Георгию Полтавченко, Екатерине Пузанковой, Кристофу
Россе, Тобиасу Ротфалю, Денису Рубину, Виктории Рубан,
Ольге Сазоновой, Юлии Семиной, Наталии Сергушовой,
Ирине Смукул, Константину Сухенко, Антону Танонову,
Елене Тепиной, Зое Тумановой-Радман, Мишелю Файетта,
Андри Хартмайеру, Пьер Хельг, Эндрю Холланду, Ольге Чуковой,
Михаилу Шемякину, Яну Петеру Шмитту, Гийому Шоке.

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ

художественный руководитель	Мехди Хоссейни
исполнительный директор	Станислава Евтюшина
координатор проектов	Юрий Акбалькан
научный консультант	Даниил Шутко
члены художественного совета	Сергей Чирков Владимир Раннев Вольфганг Дельнуи
рг-директор	Екатерина Гребенцова
журналист, фотограф	Любовь Морозова
переводчик, редактор	Александра Шаталова Сергей Чирков Любовь Морозова Юрий Акбалькан
дизайн	Владимир Куличенко
звукорежиссер	Кира Малевская
видеооператор, звукозапись	Игорь Лосев
координаторы	Лаура Меенен Виржиль Ван Ешэ

reMusik.org

Санкт-Петербургский центр современной
академической музыки

Тел. +7 (812) 951 94 26 Тел/Факс +7 (812) 951 94 13 info@remusik.org www.remusik.org
Юр. адрес: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 4, лит А, пом. 1-Н
Культурный фонд «Санкт-Петербургский центр современной академической музыки «реМузык.орг» ОКПО 90853485, ОГРН1117800002352, ИНН/ КПП 7839290014/ 783801001

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
НОВОЙ МУЗЫКИ
www.remusik.com

reMusik

III Saint-Petersburg
International
New Music Festival

21st – 26th May, 2015

Artistic Director: Mehdi HOSSEINI

www.remusik.com
facebook.com/remusik.org
vk.com/remusikfestival
twitter.com/remusikorg

*re***Musik.org**

Saint-Petersburg Contemporary
Music Center

A POINTERS OF 2015

WWW.REMUSIK.COM
FACEBOOK.COM/REMUSIK.ORG
VK.COM/REMUSIKFESTIVAL
TWITTER.COM/REMUSIKORG
WWW.REMUSIK.TV
WWW.REMUSIK.ORG

#CONCERTS#WORKSHOPS#MEETINGS#OPENSOURCE

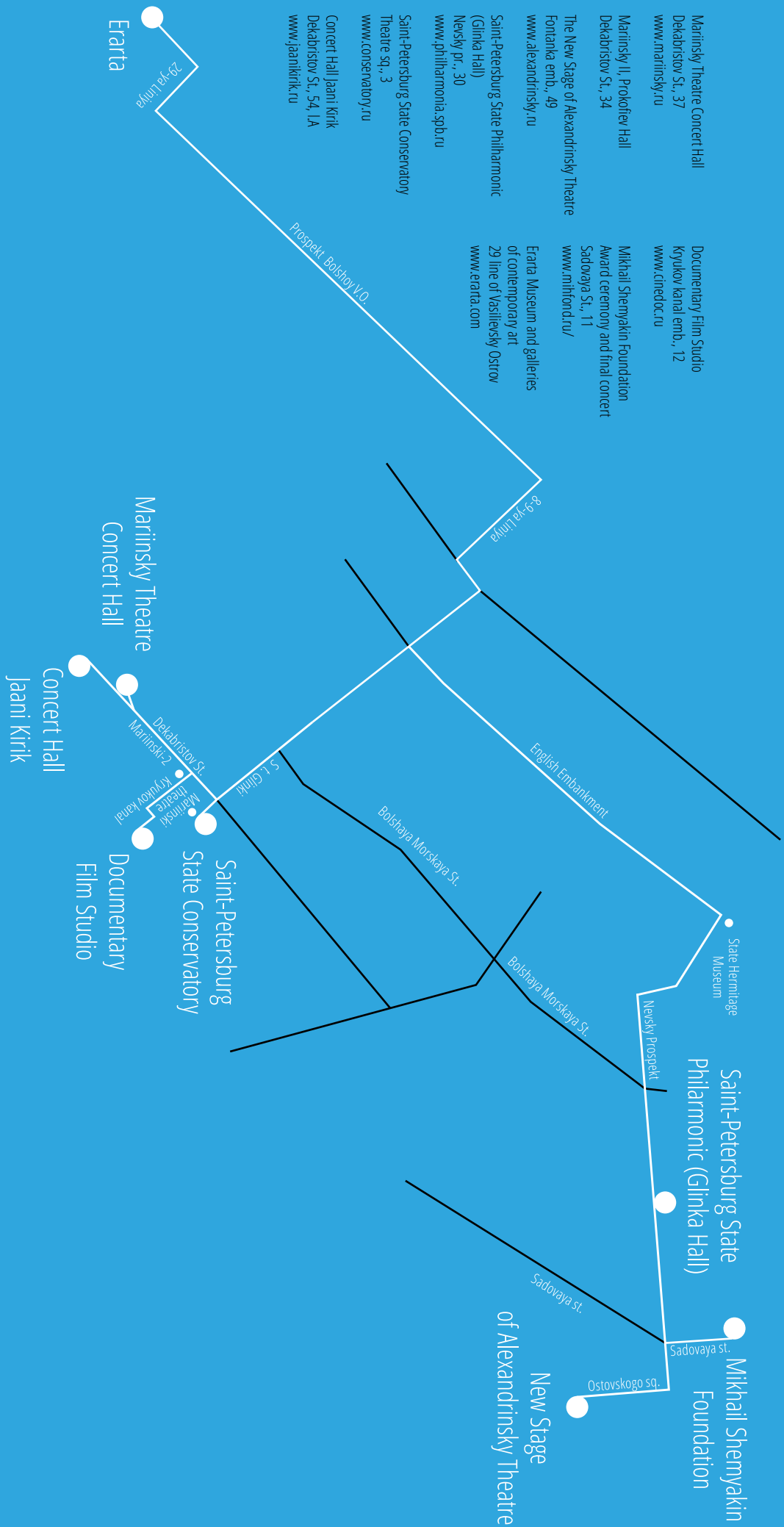
As the successor of classical music, new music continues to develop fundamental ideas – but in an untraditional way. Now, any given work arises from intention, but the more surprises there are on the path of compositional thought, the further from the initial idea the result can turn out to be – indeed, creative work exists only in conditions of unpredictability. Moving through sonic space, studying its laws and resources, the composer encounters the resistance of the sound material – and from this friction, the spark of inspiration is born. We have come together to be connected, consciously or unconsciously, with this source of music – a fact that has enabled composers to open up new avenues of their art as sound inventors. In order to understand and appreciate new music, a new approach to listening and discovery of new aspects must be taken. Working with familiar sounds and inventing new ones, the composer constantly expands the boundaries of that which is musical, carrying the audience along with him/her – for new music, as never before, requires the listener to be a volitional co-creator.

The 2015 festival program has numerous highlights from a great variety of perspectives. By studying the sonic aspects and the trajectory from the composer's original intention to the sonic realization of his/her ideas, we may discern the aesthetically different orientations of the programs being presented this year: on 24 and 26 May, projects combining acoustic music with electronics will be commended to your attention. Here, such works as Michael Jarrell's *Rhizomes*, Franck Bedrossian's *The edges are no longer parallel*, Stefan Prins' *Generation Kill – offspring 1*, Serge Verstockt's *À la recherche de temps* and Arturo Corrales' *Acida Lourde will be heard*. On 25 May, pieces by French composers from the second half of the 20th century will be presented, which reflect in a completely obvious manner the aesthetics of Pierre Boulez, as well as of such Spectralist composers as Gérard Grisey and Tristan Murail, who have had an extraordinary influence on the œuvre of an array of young composers. On 23 and 24 May, presentations of *Piano et sac à dos* and *Doppelgänger* – quite interesting and interdisciplinary projects including works by Sehyung Kim, Aziza Sadikova, Yuri Akbalkan, Brice Catherin, Simon Steen-Andersen and Michael Maierhof – will be heard. Premières of works by two generations of St. Petersburg composers will also be realized as part of the festival: Vladimir Rannev's *Buchstabieren* and Alexander Radvilovich's *Shoa*. A large portion of the festival programs includes works in which, in one way or another, composers make use of extended techniques – that is, unconventional methods of playing musical instruments, employed to obtain unusual sounds or timbres. Some of these artists even transform new sound production resources into the main principle of their compositional process – as occurs, for example, in such scores as Marina Khorkova's *Aleph* and Raphaël Cendo's *Rokh I*.

The festival program does not dwell upon the form of traditional academic concerts, but rather attempts to broaden the borders of genre, turning to performance art and experimental interventions. Aside from this, we have tried to compose the concerts in such a way that every one of them becomes a tool for the transmission of knowledge. Great attention has also been paid to ensemble compositions – during the festival week, it will be possible to hear both young emerging groups and leaders of the European scene. We hope that the projects of these new music specialist ensembles will provoke creative discussion and promote mutual exchange of experience and ideas in the artistic community.

As in previous years, the planning and realization of the 2015 festival would be impossible without the energy and devoted help of many people, to whom I would like to extend my sincere thanks. I wish all of the participants, teachers, guests and concertgoers a stimulating and inspiring week at the reMusik festival.

Mehdi Hosseini
Artistic Director of the St. Petersburg
International New Music Festival

FESTIVAL CALENDAR

21st – 26th May, 2015

www.remusik.com

THURSDAY, 21	19:00	The Festival Opening Day Mariinsky Theatre Concert Hall Ensemble Proton Bern (Switzerland)
FRIDAY, 22	12:00	St. Petersburg Documentary Film Studio Meeting with Russian composers: Vladimir Rannev, Sergej Newski, Marina Khorkova and Dmitri Kourliandski
	16:00	The New Stage of the Alexandrinsky Theatre, Media Hall Dmitri Kourliandski – Maps of Non-existent Cities. Saint-Petersburg
	19:00	St. Petersburg State Philharmonic, Glinka Hall Ensemble Proton Bern (Switzerland)
SATURDAY, 23	11:00	The N. A. Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory Conference: “Issues in the analysis of contemporary music”
	15:00	Open Space
	20:00	Jaani Kirik Concert Hall Ensemble Batida (Switzerland) and Sergej Tchirkov, accordion (Russia)
SUNDAY, 24	11:00	St. Petersburg Documentary Film Studio Open Space
	16:00	Mikhail Shemyakin Foundation Award ceremony and final concert: II Sergei Slonimsky Composition Competition Ensemble Proton Bern (Switzerland)
	20:00	Erarta, Museum and Galleries of Contemporary Art Nadar Ensemble (Belgium)
MONDAY, 25	11:30	Documentary Film Studio Ensemble Linea: Open Rehearsal
	19:00	Mariinsky II, Prokofiev Hall Ensemble Linea (France)
TUESDAY, 26	10:00	Documentary Film Studio Ensemble Linea: Conductors Workshop
	14:00	The N. A. Rimsky-Korsakov Saint Petersburg State Conservatory Meet with composer Franck Bedrossian
	20:00	Jaani Kirik Concert Hall IRCAM (France), Batida Ensemble (Switzerland) and Sergej Tchirkov, accordion (Russia)

SERGEJ
TCHIRKOV

The third international St. Petersburg New Music Festival “reMusik” (May 21-26, 2015) traverses both geographical and genre borders of contemporary art. Visiting Belgian ensemble Nadar represents this innovative spirit with their uncompromising nature and intensive study of interdisciplinary music making, which has influenced an entire emerging generation of young European composers. Likewise, ensemble Batida of Geneva, Switzerland, will present a program on May 23rd consisting of compositions that explore new opportunities for dialogue between composers, performers and listeners. The program invites an alternative view of composition as a means of communication or perhaps a way for us to help understand the world. Their second concert on May 26th, dedicated to electroacoustic music, will be historic; in their first visit to Russian soil, specialists from IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/ Musique) will partner with the group, and Russian premieres of pieces for instruments and live electronics by composers Franck Bedrossian and Martin Matalon will be performed in addition to world premieres of works by Arturo Corrales and a classic of the contemporary genre by Swiss composer Michael Jarrell.

Ensemble Linea, a French group with a supremely influential contribution to contemporary music, will present a program on May 25th in Prokofiev Hall (Mariinsky II) consisting of compositions by prominent French composers of the last decade. Under the direction of Jean-Philippe Wurtz, Linea will perform works of Pierre Boulez, Gérard Grisey, Tristan Murail, Raphaël Cendo, and Franck Bedrossian, as well as a new composition by Alexander Radvilovich, who is an instructor and proponent of contemporary music performance and education and directs the St. Petersburg festival “Sound Ways”.

In a further homage to St. Petersburg composers, the final round of the II International Sergei Slonimsky Composition Competition takes place on May 24th at the Mikhail Shemyakin Foundation. Guest Swiss ensemble Proton Bern, also performing for both the opening of the festival on May 21st and on May 22nd at the Glinka Hall of the St. Petersburg Philharmonia, will perform the finalists’ compositions.

Thanks to the generous support of Valery Gergiev and the Mariinsky Theatre, the festival opening concert will once again take place at the Mariinsky Theatre

Concert Hall. The performance features eight new works, either written or arranged specifically for Proton Bern and the reMusik festival. Patrons are invited to a “meet and greet” with the members of the ensemble, as well as a presentation of two unique instruments, a Lupophone and a Kontraforte, heard in concerts on May 21st, 22nd and 24th.

As always, Russian composers will be a main feature of the festival. Guests include the composers Marina Khorkova, a resident of Germany whose works Russian audiences rarely hear, and Dmitri Kourliandski (Moscow), whose works will be presented on May 22nd in a concert and composer meet-and-greet.

The lecture recitals with composers and participants hope to be an inspiring platform for the exchange of experiences and opinions of both musical professionals and attendees alike.

As the organizers hope to encourage more than just a generalized, abstract understanding for the public, each person, whether performing or listening, contributes to the atmosphere. For this reason, we hope to see many visitors attend not only concerts but also other festival projects: conference, lecture recitals, master classes and workshops.

We are thankful for your participation in reMusik: The Third St. Petersburg New Music Festival and sincerely appreciate your interest in contemporary art in its different forms.

DANIEL SHUTKO

At the turn of the 20th century, Russian musicologist Leonid Sabaneev coined the term “timbre harmony” to describe the new elements of musical composition used by Alexander Scriabin in his works. At first glance, these elements being used were simply ordinary chords comprised of six notes, but the difference was that the “synthetic chords” were perceived as a unified sound, a single timbre, without dividing it into its individual tones.

Around the same time, American composer Henry Cowell invented a new 20th century technique called a “cluster,” executed by playing the piano with the palms or forearms and resulting in the simultaneity of many sounds with the goal of the densest sound possible; by simplified means, a similar idea was born: to hear the entirety of the resulting sound as a timbre, not giving significance to individual tones.

In the early 1920s, French composer Edgard Varese began composing music for percussive instruments of indefinite pitches, and by the end of the decade he had transitioned into experimenting with producing artificial, synthetic sounds.

20th century avant-garde music is diverse: its fundamental trends and compositional techniques would occupy more than a page. In discussing new music, phrases like “new aesthetic” began to be used, indicating that anything new is already qualified and better than the very old. But when the 20th century with its historical tragedies was over, so was the new aesthetic. When looking in a general scope at the history of 20th century European musical language, despite the seeming diversity, there are only a few main lines following the same fundamental details and trends. What seems like radical revolutionary techniques is in fact an example of historical continuity.

In only one way does the 20th century truly break with musical history: in the new discoveries having to do with timbre and its inclusion into the main elements of compositional technique. Composers started creating and developing timbres. Computer analysis allowed for the extraordinary discoveries of how the inner life of sound is constructed, then computer simulation was perfectly combined with traditional methods of writing music. This is the new reality of sound: out of timbres, not only melodies are made, but harmony. From the first monolith “timbre harmonies” timbre-chords have been developed; the expressive limits are endless.

Thursday, May 21st 2015
Mariinsky Theatre Concert Hall
19:00

ENSEMBLE PROTON BERN (Switzerland)
Conductor: **Matthias KUHN**

I.

Hanspeter KYBURZ (*1960)
Réseaux (Russian premiere 2012), *for flute, oboe, harp, piano, violin and cello*

Franck BEDROSSIAN (*1971)
It (Premiere of the new version, 2005/15), *for flute, lupophone, clarinet, piano, violin, cello and double bass*

Mehdi HOSSEINI (*1979)
Inertia II (Premiere, 2015), *for ensemble*

II.

Vladimir RANNEV (*1970)
Buchstabieren (Premiere, 2015), *for ensemble*

Dominique SCHAFFER (*1967)
Vers une présence réelle... (Russian premiere, 2014), *for flute, oboe, clarinet, trumpet, harp, piano, violin, viola and cello*

Performers:
Bettina Berger, flutes
Martin Bliggenstorfer, oboe/lupophone
Richard Haynes, clarinets/bass clarinet
Elise Jacobberger, bassoon and contraforte
Friederike Huy, trumpet
Vera Schnider, harp
Samuel Fried, piano
Kirill Zwegintsow, piano
Maximilian Haft, violin
Laurent Cammatte, viola
Jan-Filip Ľupa, cello
Caleb Salgado, double bass

Ensemble proton bern was founded in 2010 and is devoted to the presentation of contemporary music. The founding members met whilst working with Ensemble Boswil, where they collaborated with renowned conductors and composers such as Beat Furrer, Klaus Huber, William Blank, Vladimir Tarnopolski and Vinko Globokar.

These musicians formed a flexible, professional ensemble within a short period of time, spanning smaller, intimate chamber groups (ensemble proton soloists) to larger ensembles. Thus the artists are focused on creating a forum in which works both existing and newly composed can be heard performed at the highest level.

Alongside having both a national and international perspective, the ensemble is at home in Berne, where it functions as Ensemble in Residence at the Dampfzentrale Bern. Its own concert series proton am montag consists of several events annually and forms an important part of the Dampfzentrale's programming emphasis on new music.

For the concert season 2012-2013 ensemble proton bern was pronounced Ensemble der Saison at Gare du Nord, Station for New Music in Basel. Further appearances saw the ensemble perform in various concert series in Zurich, Lucerne and Lausanne. At the request of Beat Furrer, the ensemble recorded two compositions for the latest CD production of his work, which was released on the label Musique Suisse.

With protonwerk, a platform for composers at the outset of their professional careers, ensemble proton bern has created a forum in which each year, new works are commissioned, workshopped and performed following close collaboration between composers and ensemble. This innovative project is generously supported by the Swiss Foundation Pro Helvetia. www.ensembleproton.ch

LYUBOV MOROZOVA

The two programs presented by ensemble Proton Bern highlight the difficulties faced by 20th and 21st century composers: music analysis, composition and approach has changed drastically in the past century, having seen the need to reconsider our behavior as a species. Some of what modern composers do can be likened to the work of a scientist in a laboratory, constantly deconstructing ideas and oscillating between chaos and organization. Just like scientists, though, the idea is often one greater in scope than the individual, and these methods should not interfere in its manifestation. For a composer, it is not enough to simply operate in a laboratory; unless the music merges with something meaningful, his work is not yet finished.

The works selected for these concerts likewise demand much from listeners and performers and they challenge traditional concert styles. *Réseaux*, a work by Swiss composer Hanspeter Kyburz, who teaches at the Berlin Hochschule "Hans Eissler", transports the audience back in time with algorithmic compositional processes from the age of the French *clavecin*, a hymn in the rococo style. It is an elegant dance, constructed like lace with its melismatic charm, without pretentiousness. Airy timbres make the music fragile and flexible, like a spiderweb in a breeze.

It, by French composer Franck Bedrossian is a complete contrast. The material he uses is like a sack - its function is more important than its appearance. It has a tension more like a canvas that can rip easily when handled than a string that will snap when pulled. It achieves drama with the constant interplay between climax and unexpected low points and bright piercing colors of an ensemble tutti with dramatic pauses. Meanwhile, the form of the work gives the impression that it is classical: the placement of the main climax even conforms to the golden mean.

Vers une présence réelle... by Swiss composer Dominique Schafer stands out as something between these first two compositions. From one side, work with timbres, from another, partitioned ideas structured in a way resembling a paneled house. Schafer incorporates the importance of "three" with 9 instrumentalists divided into three trios (1 - violin, cello and piano, 2 - horn, oboe and clarinet, 3 - flute, harp and viola) and the usage of three materials (crescendo, chords and melodic passages). Triadic ideas influence other elements of the composition as well, making for a pleasing musical exploration of this number.

Bern features two world premieres by composers: *Inertia II* by Mehdi Hosseini and *Buchstabieren* by Vladimir Rannev. Their second program includes two Russian-composed Russian premieres: *ALEPH* by Marina Khorkova, whose score includes pages of instructions on how to prepare the instruments for performance, such as altering strings with bolts and clothespins, and *Freeze frame* by Sergej Newski, a poetry of numbers and wind with quieting music that communicates with listeners in a trusting whisper.

The second concert also includes an amusing work by young Swiss composer Michal R. Muggli, *DICKdün- nll*. The work constantly alternates between density and sparseness. Less straightforward is *primum mobile* by Tobias Krebs - a bizarre lullaby that suddenly transforms into a story with a rapid plot, finally returning to a lull. Stories are also a theme in the work of Gérard Zinsstag, with his composition *Tempor* being a saga in its own right. With episodes chained together like traincars, it is not one story but many different stories, often contrasting. The sixth work on the program is *La pendule de profil* by Canadian composer Samuel Andreyev, who since 2004 has lived in France. His work also develops along the principles of classical dramaticism, further providing evidence for the succession of yet another generation.

Friday, May 22nd 2015

St. Petersburg State Philharmonic, Glinka Hall
19:00

ENSEMBLE PROTON BERN (Switzerland)
Conductor: **Matthias KUHN**

I.

Tobias KREBS (*1993)
primum mobile (Russian premiere, 2014), *for flutes, lupophone, bass clarinet, harp, piano, violin and cello*

Sergej NEWSKI (*1972)
Freeze frame (2014), *for bass clarinet and violin*

Gérard ZINSSTAG (*1941)
Tempor (1991-92), *for flute, clarinet, piano, violin, viola and cello*

II.

Michal R. MUGGLI (*1991)
DICKdünll (Russian premiere, 2014), *for flute, lupophone, bass clarinet, harp, piano, violin and cello*

Samuel ANDREYEV (*1981)
La pendule de profil (Russian premiere, 2007-10), *for basset horn, bassoon, viola, cello and double bass*

Marina KHORKOVA (*1981)
ALEPH (Premiere of the new version, 2012/15), *for oboe, clarinet, bassoon/contraforte, harp, piano, viola and double bass*

Performers:

Bettina Berger, flutes
Martin Bliggenstorfer, oboe/lupophone
Richard Haynes, clarinets
Elise Jacobberger, bassoon/contraforte
Vera Schnider, harp
Samuel Fried, piano
Maximilian Haft, violin
Laurent Cammatte, viola
Jan-Filip Ľupa, cello
Caleb Salgado, double bass

CONCERT AND COMPOSER MEET-AND-GREET

Friday, May 22nd 2015
The New Stage Of Alexandrinsky Theatre
16:00

Dmitri KOURLIANDSKI (*1976)
Maps of Non-existent Cities. Saint-Petersburg (Premiere, 2015)
Performer: **Vladislav PESIN**

Dmitri Kourliandski was born in 1976 in Moscow. He graduated from the Moscow Conservatory and completed post-graduate course led by Leonid Bobylev. His compositions won several prizes at the international composers competitions, including the Gaudeamus Prize 2003 in the Netherlands (in 2013 Dmitri Kourliandski was invited as a jury member of this competition), 2010 Gianni Bergamo Classic Music Award in Switzerland, 2011 Johann Joseph Fux opera composition competition (Austria).

In 2008 he was artist-in-residence of the Berliner Künstlerprogramm and in 2010 – composer-in-residence of the 2E2M ensemble in Paris. Since 2012 he is invited to give master-classes and lectures at the Amsterdam conservatoire, Young composers meeting in Apeldoorn (The Netherlands), COURSE (Ukraine), Royaumont composition session (France), International Young Composers Academy in Tchaikovsky city (Russia).

His chamber opera Swerlians was commissioned and staged by Boris Yukhananov in 2012, the new version of the opera will be premiered in Stanislavsky drama art theatre in 2014. Another chamber opera Asteroid 62 was staged in Graz (Austria, stage director Barbara Beyer) in October 2013 and will receive its Moscow premiere in December 2013 (directed by Kapitalina Tsvetkova-Plotnikova). Opera Nosferatu, commissioned by the Perm opera and ballet theatre will be staged by Theodoros Terzopoulos with the stage design by Jannis Kounellis, conducted by Teodor Currentzis in June 2014.

Dmitri Kourliandski is the founder and editor-in-chief of Tribuna Sovremennoi Muzyki (Tribune of Contemporary Music, 2005-2009), the first Russian journal dealing with contemporary music issues. He is a co-founder of the Structural Resistance (StRes) group of composers and member of the Composers' Union of Russia. Founder and artistic director of the International Young Composers Academy in Tchaikovsky city. Musical assistant artistic director of the Stanislavsky drama art theatre.

He collaborated with such musicians as Teodor Currentzis, Fedor Lednev, Susanna Mälkki, Roland Kluttig, Beat Furrer, SWR orchestra, Stockholm New Chamber Orchestra, MusicAeterna orchestra, Moscow symphony orchestra, Yekaterinburg philharmonic orchestra, ensembles 2E2M, InterContemporain, KlangForum Wien, Contrechamps, Phoenix, Collegium Novum Zurich, Schoenberg/ASKO, l'Itineraire, KNM, Elision, Nadar, MCME, Studio for New Music and many others.

This piece is part of a cycle called "Maps of Imaginary Cities" for varied instrumental combinations. It is an effort to create an inner geography and topography of an internal-external world. We all have our own unique relationship with the external world; on our own we create and construct it with our own expectations and preferences. I have always felt that the process of perception is like looking at darkness – once our eyes become accustomed to the darkness, outlines of objects begin to materialize. Sometimes, we can't be sure if these new objects are real or imaginary. The graphic element of the score forces the musician into a search, wandering from one sound mass to the next, and as such, the musician creates a unique flow through the material.
– *Dmitri Kourliandski*

Vladislav Pesin was born in 1973 in Saint-Petersburg. He graduated from St. Petersburg State Conservatory as a violinist in 1998, under the guidance of professors A. Resnikovski, E. Komarova and E. Shafran, and post-graduate course for soloists in 2000. He was on a special course in the "Sweelink-Conservatoire" (Amsterdam, 1996), and also in Moscow State Conservatory (2001-2002) under the guidance of professor S. Girshenko. He participated in master-courses of V. Libermann, T. Zehetmair, G. Krebbers, M. Leonhardt.

Since 2005, Vladislav Pesin is the artistic director and soloist of the "One Orchestra". He is a soloist of the Moscow Contemporary Music Ensemble (MCME) and St. Petersburg eNsemble. He takes part in prestige international festivals of early and contemporary music; carries on the intensive concert activities in Russia and abroad, appearing as a member of the "Playel-trio", the concerts and records of which are regularly transmitted by the broadcasting stations WDR-3, NDR-3, Russia Radio and Orpheus Radio.

As a soloist appeared repeatedly with St. Petersburg Philharmonic Orchestra, The Saint-Petersburg State Academy Symphony Orchestra, Murmansk Philharmonic Orchestra, The State Hermitage Orchestra "St. Petersburg Camerata", Arkhangelsk State Chamber Orchestra, Niewe Ensemble (Amsterdam), The Pocket Symphony (Moscow) and Minsk Chamber Soloists.

He participated in the recording of more than 20 compact discs, in particular chamber music of contemporary composers L. Desyatnikov, V. Gaivoronski, P. Karmanov, D. Kurlyandski, B. Furrer. He works as a teacher in The State Klassic Maimonid Academy (Moscow) and The State University of Culture and Arts (St. Petersburg).

In 2012, he was a grant-holder of the International Music Institute Darmstadt (IMD) in the nomination «Interpretation».

Saturday, May 23rd 2015
The N. A. Rimsky-Korsakov
Saint Petersburg State Conservatory
11:00

The conference will include a discussion on the creation and comprehension of musical works in the beginning of the 21st century. Composers' constant innovations and alterations of new musical techniques naturally require new analytical methods, especially considering all that is inherent to a musical composition that is not expressly intended by its author. The analysis of contemporary music is an intriguing process dependent on the cooperation of both general and specific approaches. It is a creative challenge whose findings can result in theoretical ideas that, in turn, influence compositional output.

ISSUES IN THE ANALYSIS OF CONTEMPORARY MUSIC CONFERENCE

Saturday, May 23rd 2015

Concert Hall Jaani Kirik

20:00

ENSEMBLE BATIDA (Switzerland),
Sergej TCHIRKOV, accordion (Russia)

Piano et sac à dos

I.

Dieter AMMANN (*1962)

Regards sur les traditions (Russian premiere, 1995), *for four hand piano*

Sehyung KIM (*1987)

Sac à dos pour trois (Premiere, 2014), *for three performers*

Guo WENJING (*1956)

Dram (Russian premiere 1995), *for three percussionists*

Yuri AKBALKAN (*1986)

Rose (Premiere, 2014), *for two performers*

Thierry De MEY (*1956)

Silence must be! (Russian premiere, 2008), *for solo conductor and four musicians*

Aziza SADIKOVA (*1978)

Jan.1925, St. Petersburg, Kharms' Diary Note (Premiere, 2014),
for piano, percussion and accordion

II.

Brice CATHERIN (*1981)

Galina Ivanovna Ustvol'skaya (Premiere, 2014), *for piano and five performers*

John CAGE (1912-1992)

Branches (1976), *for amplified plant materials*

Kevin JUILLERAT (*1987)

Gawa II: Luz (Russian premiere, 2013), *for two percussionists and light*

Antoine BEUGER (*1955)

Méditations poétiques sur quelque chose d'autre (2012),
for six performers

The piano may be the only traditional character on stage amongst the diverse instrumentation of ensemble Batida's performance entitled "Piano and Backpack," though it will be approached in a manner far from ordinary. It is joined by other instruments of the percussive variety, as well as animate and intimate objects that can be pulled out of a backpack. Even traditional music making, such as four-hand piano playing, is expanded in this concert to the non-traditional phenomenon of six-hand accordion playing, an object which, naturally, is one of the objects taken out of the backpack.

The question of communication through art, generally, and through music, specifically, is answered by the extra-musical and non-traditional performance characteristics of this concert.

The concert will see the premiere of compositions by Sehyung Kim, Aziza Sadikova, Yuri Akbalkan and Brice Catherin, written especially for this project.

Young and dynamic, the Ensemble Batida is made up of five musicians wishing to devote themselves to quality contemporary works. They regularly commission works, which are premiered by the group. The Ensemble Batida has received several prizes since its creation in 2009. The highlight was in 2013 when they received the 2nd prize in the "Nicati Competition" (Bern, Switzerland), a competition for contemporary music performance. The group was also recorded by the Swiss-German Radio during the first edition of the Festival of Adelboden in Switzerland.

There are several upcoming performances scheduled for the group in two prestigious festivals. In parallel to their traditional journey, the group is exploring the idea of multidisciplinary. This led them to collaborate with the Belgian choreographer Jen van Daele for the opening ceremony of JOMBA, the South African festival of contemporary dance. They also have the privilege of working with the artists of 'La Luciole écarlate' for the musical creation of the show 'Haiku'. Based on a Japanese tale, the story takes life under the hands of shadow theatre.
www.ensemble-batida.com

Performers:

Anne Briset, percussion, objects

Alexandra Bellon, percussion, objects

Jeanne Larrousturou, percussion, objects

Viva Sanchez Reinoso, piano, objects

Raphaël Krajka, piano, objects

Sergej Tchirkov, accordion, objects

Sergej Tchirkov was born in St. Petersburg in 1980 and studied the accordion at the Rimsky-Korsakov Special Secondary Music Lyceum. He graduated from the Saint-Petersburg State Conservatory in 2003, class of Professor Alexander Dmitryev. In 2003-2005 he took a postgraduate course and qualified as an assistant teacher in accordion performance and chamber music. Sergej Tchirkov has attended seminars and lectures on composition conducted by Sergej Slonimsky, Gerard McBurney, Terry Riley, Paul-Hainz Dittrich and Ernst-Helmuth Flammer. In 2004 he received a scholarship from the European Centre of Arts Hellerau (EzdK) where he also studied improvisation with Anton Lukaszevici.

He has been awarded prizes in numerous competitions: Citta di Capistrello, Italy (2003), Lasse Pihlajamaa competition for virtuoso accordionists, Finland (2001), Coupe Mondiale, UK (1999), Citta di Castelfidardo, Italy (1998, 1999), Citta di Lanciano, Italy (1999), Coupe Mondiale jr. Cat, Slovak republic (1996), Andreev competition, Russia (1996).

Sergej Tchirkov has collaborated with composers such as Pierluigi Billone, Hanna Eimermacher, José María Sánchez Verdú, Ivan Fedele, Klaus Lang, John Palmer, Dieter Schnebel, Martin Schlumpf, Gérard Zinsstag, Boris Filanowski, Sergej Newski, Dmitri Kourliandski. and more, and premiered numerous works featuring the accordion. He has performed at various new music festivals including Sound Ways, Territoria, Dresden Days of Contemporary Music, Moscow Forum, MärzMusik, Klangspuren Schwaz. In 2002 he was guest performer at EXPO 2002 (Switzerland). He has played both as a soloist and a member of an orchestra, including with the Mariinsky Theatre Orchestra, the St. Petersburg Philharmonic Orchestra, the Musica Aeterna ensemble, Neue Dresdner Kammermusik, KNM-Berlin, AJO ensemble Bodo and more, under the direction of Valery Gergiev, Teodor Currentzis, Timothy Redmond, Federico Mondelci. He has been a member of following ensembles: Pro Arte Foundation eNsemble (St. Petersburg), Zero ensemble (Zürich), Moscow Contemporary Music Ensemble, Studio of New Music (Moscow), CNMRG computer and new music research group (St. Petersburg).

Sergej Tchirkov works as deputy artistic director of the Studio for New Music ensemble as well as lecturer and performer at the Centre of Contemporary Music at Moscow State Tchaikovsky Conservatory.

Sunday, May 24th 2015

Mikhail Shemyakin Foundation

16:00

AWARD CEREMONY AND FINAL CONCERT

II INTERNATIONAL SERGEI SLONIMSKY COMPOSITION COMPETITION

ENSEMBLE PROTON BERN (Switzerland)
Conductor: **Matthias KUHN**

Alessandro PERINI (*1983)
Seismograph: false alarm (Premiere, 2015), *for bass flute, lupophon, bass clarinet, contraforte, harp and piano*

Arash YAZDANI (*1985)
Dimension IV, Pulsations (Premiere, 2015), *for flutes, lupophon, clarinets, contraforte, harp, violin and cello*

Dic-lun FUNG (*1988)
Les vagues contre les sables (Premiere, 2015), *for flutes, lupophon, clarinet, contraforte, harp, violin and cello*

Natalia PROKOPENKO (*1985)
Panta rei (Premiere, 2015), *for flutes, lupophon, clarinet, contraforte, harp, piano, violin and cello*

Performers:

Bettina Berger, flutes

Martin Bliggenstorfer, lupophone

Richard Haynes, clarinets/ bass clarinet

Elise Jacobberger, contraforte

Vera Schnider, harp

Samuel Fried, piano

Maximilian Haft, violin

Jan-Filip Ľupa, cello

Sunday, May 24th 2015

Erarta, museum and galleries
of contemporary art

20:00

NADAR ENSEMBLE (Belgium)

Doppelgänger

I.

Georges MÉLIÈS (1861–1938)

L'Homme Orchestre (1900), *movie*

Serge VERSTOCKT (*1957)

À la recherche de temps (Russian premiere, 2005),
for clarinet, audio and video playback

Simon STEEN-ANDERSEN (*1976)

Study for string instrument #3 (Russian premiere, 2011), *for cello and video*

II.

Michael MAIERHOF (*1956)

Shopping 4 (2005/06), *for 3 players*

Stefan PRINS (*1979)

Generation Kill - offspring 1 (2012), *for cello, percussion,*
2 gamecontroller performers, 2 videoprojections and live electronics

Performers:

Wannes Gonnissen, live electronics

Elisa Medinilla, piano/game controller/balloon

Pieter Matthyssens, cello/artistic director

Dries Tack, clarinet/game controller/balloon

Yves Goemaere, percussion/balloon

Stefan Prins, live-electronics/artistic director

Nadar Ensemble was founded in 2006 by a group of young musicians sharing a mutual interest and passion for contemporary music. The name for the ensemble was chosen as a reference to the real Nadar: the pseudonym of Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910), whose multi-disciplinary-ism and adventurous spirit the ensemble wishes to portray. The historical Nadar was a well-known photographer and balloonist, and also quite accomplished as a caricaturist, a spy, an art critic and much more. He regularly organized informal “salons” at which his contemporaries, artists, thinkers, writers and scientists were invited; thus creating a cross-disciplinary dialogue.

Nadar Ensemble has performed upon invitation at several important concert halls and festivals, both nationally and internationally. Examples include the Ars Musica in Brussels, Handelsbeurs in Ghent, deSingel in Antwerp, De Bijloke in Ghent, TRANSIT in Leuven, Concertgebouw Bruges, Harvest Festival in Denmark, the Internationale Ferienkurse für neue Musik Darmstadt (2010, 2012, 2014), Festival Musica in Strasbourg, Tzlil Meudcan in Tel Aviv, Blurred Edges in Hamburg, Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival and the Donaueschinger Musiktage (2012, 2015), Acht Brücken in Köln, Forum Neue Musik Deutschlandradio, Tage für Neue Musik in Zürich, Ultima Oslo, Muffathalle in München, Porgy and Bess in Wien, Open Music in Graz, Nowy Teatr in Warsaw, and Platforma in Moscow.

Since 2010, Nadar coproduces a Summer Academy for young musicians (14+) in Sint-Niklaas, together with MATRIX [New Music Centre]. In 2015, this project was nominated for a YEAH! Award.

In the summer of 2014, the ensemble has performed for the third time at the Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt (works by Stefan Prins and Michael Maierhof, in a project curated with American-Iraqi artist Wafaa Bilal). Recently, the ensemble premiered “RECHT”, a music theater piece by Hannes Seidl and Daniel Kötter in Frankfurt (Mousonturm), Ghent (De Bijloke) and Berlin (MaerzMusik). Nadar performs new pieces by Stefan Prins and Michael during the 2015 Donaueschinger Musiktage.

Recently, NEOS released a live recording of Nadar’s 2012 concert at the Donaueschinger Musiktage with works by Kreidler, Prins, Pasovsky and Schedl. “EXIT F” by Michael Maierhof for four hot-air balloons and ensemble is released on Migrorecords, and “Fremdkörper #1” by Stefan Prins was released on a monographic CD on the label Sub Rosa. Nadar’s recording of “In Hyper Intervals” will be featured on Johannes Kreidler’s upcoming portrait CD at Wergo.

Over the past 10 years, Nadar has premiered more than 30 pieces by composers such as Martin Schüttler, Johannes Kreidler, Jorge Sánchez-Chiong, Alexander Schubert, Daan Janssens, Stefan Prins, Vladimir Gorlinsky, Michael Maierhof, Malin Bang, Matthias Kranebitter and Dmitri Kourliandski.
www.nadarensemble.be

MONIKA PASIECZNIK

New music has its typical performance resources: a chamber ensemble of soloists, most often comprising from five to fifteen different instruments. The ensemble has shaped the sound of the musical avant-garde in the past 40 years; the more new, young ensembles today try to go beyond that sound, the more clearly this can be heard.

Associated with the development of the ensemble are the beginnings of professional contemporary music performance. The first generation of such ensembles was founded in the 1970s and 1980s – at the same time as the first early music ensembles. The pioneers were England's London Sinfonietta (1968), France's Ensemble intercontemporain (1976), Germany's Ensemble Modern (1980) and ensemble recherche (1985), as well as Austria's Klangforum Wien (1985). These were the first groups prepared to devote themselves to performing exclusively works by contemporary composers, who themselves often founded and conducted groups. Ensemble intercontemporain was founded and led by Pierre Boulez; and Klangforum Wien, by Beat Furrer. Today, these ensembles are the most experienced groups performing new music; they give several dozen world premières annually and set the generally-recognized standards of interpretation. For years, they have enabled the development and systematization of new performance techniques, as well as shaping the characteristic sound of new music. The contemporary ensemble scene is almost an entirely separate culture!

Meanwhile, people speak today of a new generation of contemporary music ensembles. The young groups differ from their predecessors in sound, repertoire selection and openness to new – often extramusical – contexts. The catalyst for the change of generation and aesthetic language has been the digital revolution, which has created a new reality for the functioning of music in social space. One of the most distinctive ensembles of the younger generation is Belgium's Nadar Ensemble.

The ensemble boasts collaborations with the most famous composers of its generation. Among them are Stefan Prins, Johannes Kreidler, Simon Steen-Andersen, Alexander Schubert, Dmitri Kourliandski, Matthias Kranebitter, Maximilian Marcoll, Martin Schüttler, Malin Bång... It also carefully selects compositions by such more mature artists as Michael Maierhof, Serge Verstockt, Peter Ablinger, Michael Beil, Fausto Romitelli, Mark Andre...

The musicians shape their own unique, original sound with the aid of new media. They invest in various electronic gadgets, which they make available to composers. The boundary between acoustic and electronic music was erased a long time ago, although for first-generation ensembles, this is of decidedly lesser importance.

Also different is the relationship of young performers to the musical text. So-called 'score positivism' excludes such subjective moments as the physicality of sound, the gesture or theatrical charm of music, not to mention multimedia and direct interaction. Many modern compositional strategies cannot be written down in a traditional manner. The musicians of the Nadar Ensemble are not only good performers; they must also be superb performance artists!

Finally, the Belgian group's specialty is conceptually polished, out-of-the-box concert programs. The Nadar Ensemble's concerts are characterized by a distinct dramaturgical plan, as well as a clearly-expressed message. Instead of just subjecting works to aesthetic delectation, the musicians try to tell the world something by means of them.

This is the concept behind the concert program entitled *Doppelgänger*, which redefines a popular figure abounding with meanings (most often negative) in the context of a new multimedia reality. With the aid of acoustic and visual media, it explores the identity of sound and image, as well as the listener's perception. The concert program, along with the individual works comprising it, revolves around the question of what is real and what is virtual. Where does the border between the worlds run? Can virtuality be more real than reality?

The program begins, somewhat perversely, with Georges Méliès' *L'Homme orchestre*, a silent film from 1900, over a century old, showing an orchestra of doppelgängers. This historical element leads to successive, now thoroughly contemporary musical analogues of the doppelgänger figure.

The live performance of Serge Verstockt's *À la recherche de temps* by a clarinetist is expanded and multiplied by 16 audiovisual recordings of this performance; it explores the identity of music, as well as its boundaries.

In Simon Steen-Andersen's *Study for String Instrument #3*, an image and its

reflection are superimposed upon each other. The 'cellist, as it were, plays with his/her own doppelgänger, and the sounds deceive the listener, who is attempting to figure out where exactly the sound is being produced.

The blurring of the border between the real and the virtual achieves its apogee in Stefan Prins' work *Generation Kill – offspring 1*, inspired by computer games and their relationship to contemporary military technology. It also shows how the world is viewed by the digital generation, which does not differentiate real and virtual reality.

Among generation of digital natives are Simon Steen-Andersen and Stefan Prins, as well as Alexander Schubert, who utilizes new media with bravado and brilliance in his work entitled *Sweet Anticipation*, expanding the percussion section with sensors, live electronics and video.

In turn, in Michael Maierhof's work entitled *Shopping 4*, three prepared balloons are used as musical instruments. The musicians play them with tape, sponges and pins, in this way creating a sound world deceptively similar to the sound of electronic music.

This program fully expresses the aesthetic interests of the Nadar Ensemble, founded in 2006, as well as justifying its name, which is the pseudonym of Gaspard-Félix Tournachon (1820–1910) – a multimedia artist, as well as a great lover of balloon flights!

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

Monday, May 25th 2015
Mariinsky II, Prokofiev Hall
19:00

ENSEMBLE LINEA (France)
Conductor: **Jean-Philippe WURTZ**

I.

Pierre BOULEZ (*1925)
Anthèmes 1 (Russian premiere, 1991-1992), *for violin*

Gérard GRISEY (1946-1998)
Talea (1986), *for flute, clarinet, piano, violin and cello*

Tristan MURAIL (*1947)
Treize couleurs du soleil couchant (1978), *for flute, clarinet, piano, violin and cello*

II.

Alexander RADVILOVICH (*1955)
Shoa (Premiere, 2015), *for flute, clarinet, piano, violin, viola and cello*

Franck BEDROSSIAN (*1971)
L'usage de la parole (1999), *for clarinet, cello and piano*

Raphaël CENDO (*1975)
Rokh I (Russian premiere, 2011-2012), *for flute, violin, cello and piano*

Performers:
Keiko Murakami, flute
Andrea Nagy, clarinet
Reto Staub, piano
Marco Fusi, violin
Johannes Burghoff, cello

The Ensemble Linea founded in 1998 in Strasbourg, France, by conductor and pianist Jean-Philippe Wurtz, Linea is an internationally renowned ensemble.

Linea has already performed at important new music festivals and has given concerts in many different places of the world, e.g. New York, Seoul, Budapest, Brussels, Bilbao, Berlin, Huddersfield, Geneva, Lyon, Royaumont, Prague, etc. The shows were broadcast by major radio stations such as France Musique, BBC and SWR (Germany).

Furthermore, the ensemble is committed to fostering young and talented composers through commissions, master classes, and concerts. The Ensemble Linea is also actively contributing to the training of young performers and conductors through its summer academy of new music, at end august in its hometown Strasbourg. Another of Linea's trademarks is its intercultural approach: putting music from other continents on the map, and organizing exchanges with ensembles from other countries.

From the beginning, the ensemble has gained the confidence of famous composers, paving the way for close and fruitful collaborations with big names such as Ivo Malec (CD 2001), Péter Eötvös (CD 2011, master class 2012) and Brian Ferneyhough (Premieres in 2011 and 2013, CD in project).

The Ensemble Linea is supported by following funding partners: Ville et Eurométropole de Strasbourg, Ministère de la Culture et de la Communication, Région Alsace, Institut Français, SPEDIDAM, Conseil Général du Bas-Rhin, SACEM, la Culture avec la Copie Privée

Jean-Philippe Wurtz was born in 1968, he studied at the National Conservatoire of the Region of Strasbourg where he obtained first prizes in piano, chamber music, analysis. He continued his studies at the Musikhochschule Karlsruhe and received instructions from Ernest Bour whom he met in Strasbourg. At the same time, he was admitted as a student to the International Eötvös Institute where he studied with Peter Eötvös. There, he conducted the Asko and Contrechamps ensembles. In 1998, he founded the LINEA ensemble devoted to contemporary music. In 1994, he was assistant to Kent NAGANO at the Lyon Opera, then to Friedemann Layer at the Montpellier Languedoc-Roussillon Orchestra, which he regularly conducts. Since then, he has led an international career as a conductor, with special focus on contemporary music.

He has conducted the following orchestras/ensembles : Orchestre National de Montpellier Languedoc- Roussillon, l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, Orchestre National des Pays des Loire, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Ensemble Modern (Frankfurt), Ensemble oh ton, Ensemble Alternance (Paris), Ensemble Court-Circuit (Paris), Kammerensemble Neue Musik Berlin, Ensemble Kattrall (Zürich), Ensemble Plural (Madrid), Ensemble TIMF (Seoul), Ensemble and Orchestras of Music Highschool in Paris, Bremen, Essen and performed many premieres, among them pieces by Klaus Huber, Rihm, Eötvös, Jarrell, Pagh-Paan, Lenot, Asmus, Yeznikian, Dufour, Heyn, Koch, Lang, Sprintz, Dumont, Filidei, Lim, Sannicandro...

GIANLUIGI MATTIOTTI

Born as a competition piece (for the Yehudi Menuhin Competition in Paris), *Anthèmes I* is a short and virtuosic work for violin solo composed by Pierre Boulez in 1991. The composer makes use of the instrument's resources, multiplying modes of attack, but without renouncing his typical constructivism. All of the material in *Anthèmes* – the title of which is a hybrid between the French word 'thèmes' (themes) and the English 'anthem', and also a play on words which makes reference to the anti-thematicism long pursued by the French composer – is in fact derived, via germination, from a block of seven pitches, in seven verse-like sections characterized by continual metamorphoses, contrasts in tempo and dynamics, a repertoire of gestures extending from ice-cold sonorities to ones of more pointed character. In 1994, Boulez expanded this piece into one for violin and live electronics, entitled *Anthèmes II*.

Another historic masterpiece of contemporary music in France is Gérard Grisey's *Talea*, a piece for flute, clarinet, piano, violin and 'cello, composed in 1986, which plays upon velocity and contrast, upon phase shifts between rhythmic and melodic structures, and is inspired by the medieval isorhythm technique, with a polyphonic first part driven by a centripetal force (the clear contrast between the two sonic gestures of the initial beats is progressively left behind, smoothed out, finally dissolving into music written in a rigorous periodic manner), and a second part which instead moves in the opposite direction – from leveling out to contrast. Also composed for the same organization, in 1978, was *Treize couleurs du soleil couchant* by Tristan Murail, who – along with Grisey – was one of the fathers of French Spectralism. Often defined as an Impressionist work, it is in reality a score structured with precise proportions, obtained from a series of 13 intervals heard at the beginning in the flute and clarinet, with a sophisticated instrumental plan that plays upon complex, multiphonic, microintervallic sounds. Murail makes reference to the natural phenomenon of the sunset, with colors and lights which transform rapidly but imperceptibly, like indiscernible metamorphoses.

The piece's 13 sections thus have diverse timbral illuminations, from dark to brilliant, from pure to saturated, from incandescent explosions to the gradual attenuation of the light – an obvious reference to Monet, who sought to measure gradations of light and color, always depicting the same subject.

A play of continual sonic metamorphoses is also found – even if in a quite diverse aesthetic perspective, and of more 'narrative' character – in Alexander Yuryevich Radvilovich's new chamber work, *Shoa*, for six instruments. In this piece, the 60-year-old Russian composer – educated at the Leningrad Conservatory under Sergei Slonimsky and then at Darmstadt, the winner of various competitions in Europe, a promoter of the contemporary scene in Russia, the founder (in 1989) of the Sound Ways festival – puts diverse techniques into play in the strings, and multiphonics in the winds (who are also called upon to play percussion instruments), but always with the intention of creating a precise dramaturgy, a story told in sound. A texture of great expressive intensity which grows gradually and continually more concentrated and animated, with more and more rhythmic and angular material, with soloistic entrances which finally give way to an *Andante lugubre* where all movement is suppressed and there remains only a play of repeated notes and long resonances.

Leading exponents of the new French trend of 'saturationism', Frank Bedrossian and Raphaël Cendo (both of them disciples of Allain Gaussin and Brian Ferneyhough) have, however, defined rather diverse musical styles for themselves. Bedrossian's music is characterized by a primitive, gestural, material energy, by a constant quest for sonic distortion; it is based on rough, dry, rocky materials, to the point of noise. But the form is always polished, malleable, comprised of sophisticated sound processes, of complex evolutions. An example of this is one of his first works, *L'usage de la parole* (1999) for three instruments, with a dense, nervous writing style comprised of rhythmic structures, violent gestures, timbres and textures taken to the extreme which appear to mimic the human voice. However, what Bedrossian is aiming for here is not song, but rather a 'speaking' state which goes from whisper to scream, or a sign of the mere presence of the voice, the breath, the respiration.

Cendo, on the other hand, works the sound as if it were a mass, with the same attitude as a sculptor, seeking in his music overwhelming, deafening effects also influenced by the Japanese electronic noise art of Masami Akita, by the metal sound of the Swedish group Meshuggah. Emblematic of this language is *Rokh*, a large work for four instruments, articulated in three distinct parts (I, II and III), which takes its name from a legendary bird cited in the *One Thousand and One Nights*, a mythological animal with white plumage, of proportions and strength sufficient for it to seize and eat even elephants. Cendo puts into play extraordinarily rich material, taken up in various forms in each of the three panels of the triptych, which allude to the cyclical idea of life, death and resurrection – in the first movement, the writing is of gestural, bruitist character, with sudden changes, lengthy static sections, dense explosions of sonic material.

Tuesday, May 26th 2015

Jaani Kirik Concert Hall

20:00

Institut de Recherche et Coordination
Acoustique/Musiqu **IRCAM** (France),
Batida Ensemble (Switzerland),
Sergej TCHIRKOV, accordion (Russia)

I.

Michael JARRELL (*1958)

Rhizomes (Premiere, 1993), *for two pianos, two percussions
and electronics*

Franck BEDROSSIAN (*1971)

The edges are no longer parallel (Russian premiere, 2013),
for solo piano and electronics

II.

Martin MATALON (*1958)

KDM (Russian premiere, 2011), *for accordion, two percussions and
tape*

Arturo CORRALES (*1973)

Acida Lourde (Premiere, 2015), *for two pianos, three percussions,
accordion and electronics*

Performers:

Anne Briset, Alexandra Bellon and Jeanne Larrouturou, percussions
Viva Sanchez Reinoso and Raphaël Krajka, pianos

Sergej Tchirkov, accordion

Augustin Muller, computer music designer
Sylvain Cadars, sound engineer

The Institute for Research and Coordination in Acoustics/
Music IRCAM, is one of the world's largest public research
centers dedicated to both musical expression and scientific
research. A unique location where artistic sensibilities
collide with scientific and technological innovation, Frank
Madlener has directed the institute since 2006, bringing together
over 160 people.

IRCAM's three principal activities — creation, research,
transmission — are visible in IRCAM's Parisian concert season, in
productions throughout France and abroad, in a new rendezvous
created in June 2012, ManiFeste, that combines an international
festival with a multidisciplinary academy.

Founded by Pierre Boulez, IRCAM is associated with the
Centre Pompidou, under the tutelage of the French Ministry
of Culture and Communication. The mixed STMS research lab
(Sciences and Technologies for Music and Sound), housed by
IRCAM, also benefits from the support of the CNRS and the
University Pierre and Marie Curie, as well as Inria (team-project
MuTant).

www.ircam.fr

KRZYSZTOF MARCINIAK

We have also sound-houses, where we practice and demonstrate all sounds and their generation. We have harmonies, which you have not, of quarter-sounds and lesser slides of sounds. Divers instruments of music likewise to you unknown, some sweeter than any you have, together with bells and rings that are dainty and sweet. We represent small sounds as great and deep, likewise great sounds extenuate and sharp; we make divers tremblings and warblings of sounds, which in their original are entire. We represent and imitate all articulate sounds and letters, and the voices and notes of beasts and birds. We have certain helps which set to the ear do further the hearing greatly. We also have divers strange and artificial echoes, reflecting the voice many times, and as it were tossing it, and some that give back the voice louder than it came, some shriller and some deeper; yea, some rendering the voice differing in the letters or articulate sound from that they receive. We have also means to convey sounds in trunks and pipes, in strange lines and distances.

The above quote from Francis Bacon's New Atlantis (1627) shows how long dreams concerning such power over music and sound as was given to us only in the 20th century by the electroacoustic music studio (and today, by basically any laptop equipped with appropriate software) have smoldered in human minds. However, we still are not sufficiently cognizant that music – just like the above prophecy from 400 years ago – is a work of the imagination. We create sound in our minds; it is we who give it meaning. We compose everything we hear into a logical whole; but in composing music, we are also only giving a 'real' acoustic form to our own imaginations. Music is heard in our minds, and it is from the human mind that music – whether instrumental, vocal or electroacoustic – always has its beginning. The milestones of music history are, thus, not so much specific works as intellectual experiments as a result of which it became possible to create landmark works, instruments and technologies. Likewise, listeners to new music are obliged – if they wish to develop their sensitivity to the art of sound – to cross the barriers of their musical imagination and get out of the mental box with each day, to define more and more broadly every day what music is to them.

Over the last 150 years, we can observe an unprecedented explosion of musical material: from the invention of the phonograph and atonal music, to the emancipation of the percussion section, preparation of instruments,

the development of electronic and electroacoustic, spatial, conceptual, computer music, live electronics technologies etc. Each of these tendencies was associated with an expansion of the pool of possible sounds; consequently, with each successive, composers decade gained additional tools that they could use to realize their musical ideas.

The Parisian IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/ Musique) is without doubt one of those places in which – via the creation and systematic study of new technologies – the musical ideas of artists from all over the world can be realized in compositions. The works of four composers associated with IRCAM, presented at the concert of Switzerland's Batida Ensemble, show perfectly how a computer and suitable software permit artists making skillful use of them to release their sonic imagination in contemporary music. In Rhizomes, Michael Jarrell subtly colors the sound of classical instruments utilizing live electronics, creating the impression of extraordinary depth and spaciousness of sound. In The Edges Are No Longer Parallel, written 20 years later, Franck Bedrossian builds a now completely differently relationship between the instrument and its accompanying computer – the sounds of the strings and the speaker diaphragm merge, driving each other forward, and the expressive solo part of the prepared piano can indeed resemble in places a narrative familiar from electroacoustic compositions. In turn, in Martin Matalon's KDM Fragments, a dominant role is played by the dialogue of accordion and percussion; the tape plays the role here, as it were, of an instrument, a colorful link and complement to the musicians' playing. Accordion and

percussion – this time accompanied by two pianos – will also be heard in the last composition of the evening, the world première of Arturo Corrales' Acida Lourde.

It is worth pointing out that none of the composers presented here limit themselves to carefree play with the electronic arsenal – what we are dealing with is a true synergy of the manifold achievements of the musical avant-garde of past decades, with the fitting of electroacoustic sounds into the tradition of instrumental music. So it is perhaps worthwhile to pose the question of whether the development of musical technologies has not perchance already reached its limit today. Is it possible to come up with devices and techniques which will permit us to realize musical ideas even more precisely? At this point, however, it is worthwhile to follow Francis Bacon's example and give free rein to fantasy, to take cognizance of how many chapters of music history are yet before us – who knows, perhaps soon it will be possible to 'amplify' our musical imagination directly, or else the music of the future will be emitted directly from brain to brain...

FYODOR SOFRONOV

Starting a major contemporary music festival is not a frequent undertaking in modern Russia. "reMusik" has become a rare model of success, emerging from St. Petersburg no less, the city of great musical tradition and the birthplace of Russian musical avant-garde. The concept of "new music" has been in use for over a century, and since then has many times changed its meaning. Academic European avant-garde became classical and mainstream, in the best sense of the word. But composers born in the 1960s and 70s took music in a different direction, relying on the experience of their predecessors: futurists, dadaists, experiments with concrete electronic music. They did this on a principally new musical thread, erasing borders between electronic and acoustic sound, taking advantage of the emergence of new media, continuing musical gestures into something almost visual. The modern Russian public is already quite prepared for the new listening experience thanks to the ever-strengthening leading ensembles in Moscow and St. Petersburg, who in the past 20 years have closed the gap opened by communist-era censorship on public performing and research of new music.

All the new musical and compositional trends, still being worked out in avant-garde compositions for solo and ensemble playing can be found in the festival programs. This festival is becoming a live exploration of the experiment "here and now." It doesn't answer questions of contemporary music, but instead asks them, collecting the most interesting and experimental scenes of Europe and Russia. This in turn attracts new listeners, who will already be able to ask the questions posed by the music, and may even attempt to answer them.

Fyodor Sofronov
Researcher at the Centre for Contemporary Music
in Moscow Tchaikovsky Conservatory

The Organizing Committee would like to express its thanks and appreciation for the support and assistance provided by the following people:

Sergei Bannikov, Mihail Chemiakin, Guillaume Choquet, Olga Chukova, Evgeniya Diamantidi, Michel Faillettaz, Mikhail Gantvarg, Valery Gergiev, Regina Glazunov, Michel Grange, Andri Hardmeier, Pierre Helg, Andrew Holland, Maria Karmanovskaya, Philippe Kumps, Alla Loktshanova, Alla Markova, Alexander Mashanov, Vladimir Medinsky, Alisa Meves, Tatiana Orlova, Heike Peitsch, Georgy Poltavchenko, Ekaterina Puzankova, Christophe Rosset, Tobias Roth Fahl, Victoria Ruban, Denis Rubin, Olga Sazonova, Jan Peter Schmitt, Irina Smukul, Yulia Semina, Natalia Sergushova, Konstantin Suchenko, Anton Tanonov, Elena Tepina, Zoya Tumanova-Rodman, Natalia Varaksova, Nicolas Viatte, Alexander Volkov.

FESTIVAL ORGANISING COMMITEE

artistic director	Mehdi Hosseini
executive director	Stanislava Evtyushina
project coordinator	Yuri Akbalkan
educational consultant	Daniel Shutko
artistic advisers	Sergej Tchirkov Wolfgang Delnui Vladimir Rannev
pr-director	Ekaterina Grebentsova
journalist, photos	Lyubov Morozova
translations, editors	Alexandra Shatalova Lyubov Morozova Sergej Tchirkov Yuri Akbalkan
graphic design	Vladimir Kulichenko
sound engineer	Kira Malevskaia
videos, sounds	Igor Losev
coordinators	Laura Meenen Virgile Van Essche

reMusik.org
Saint-Petersburg Contemporary
Music Center

Tel. +7 (812) 951 94 26 Tel/Fax +7 (812) 951 94 13 info@remusik.org www.remusik.org
Address: Galernaya Street 4, Lit A, Pom. 1-N, Saint- Petersburg, Russia, 190000

SAINT-PETERSBURG
INTERNATIONAL
NEW MUSIC FESTIVAL
www.remusik.com