

31 08 2019

CONCOURS NICATI

DAMPFZENTRALE BERN

nicati.ch

SAMSTAG / SAMEDI
31 08 2019

KATEGORIE «INTERPRETATION»

Zum neunten Mal hat der Concours Nicati junge Musiker-innen eingeladen, Konzerte mit verschriftlichen musikalischen Werken darzubieten.

CATÉGORIE «INTERPRÉTATION»

Pour la neuvième fois, le Concours Nicati a invité des jeunes musicien-ne-s à présenter des concerts constitués d'œuvres musicales écrites.

JURY

Luisa Castellani
Wolfgang Heiniger (Präsident)
Wilhem Latchoumia
Barbara Streil
Mike Svoboda

16:00–16:40 Turbinensaal

DUO KLEXS
LÉA LEGROS-PONTAL

Viola

SILKE STRAHL
Saxophon/Tubax

Matthew Shlomowitz (*1975)
Letter Pieces für Viola und Saxophon
V. Northern Cities (2008)

Mauro Hertig (*1989)
Our Ear für Viola und Saxophon (2018)

Georges Aperghis (*1945)
Rasch für Viola und Saxophon (2001)

Garth Knox (*1956)
Jonah and the Whale für Viola und Tuba (1994), vom Komponisten autorisierte Transkription für Viola und Tubax von Silke Strahl (2017)

16:45–17:25 Turbinensaal

TILL LINGENBERG
Schlagzeug

Pierre Jodlowski (*1971)
Time & Money für Schlagzeug und Elektronik (2003)
Erster Teil: *Le cube*

Michael Jarrell (*1958)
Assonance VII für Schlagzeug solo (1992)

Pierre Jodlowski
24 Loops für Schlagzeug und Tonband (2007)

18:00–18:40 Turbinensaal

CHIAO-YUAN CHANG
Schlagzeug

Akira Miyoshi (1933–2013)
Ripple für Marimba solo (1999)

Till Lingenberg (*1996)
Corpus für Schlagzeug und Elektronik (2019, Uraufführung)

Pierre Jodlowski
Time & Money für Schlagzeug, Elektronik und Video (2003)
Erster Teil: *Le cube*

18:45–19:25 Turbinensaal

CONCEPT STORE QUARTET
ALICJA PILARCZYK

Violine

PABLO GONZÁLEZ BALAGUER
Saxophon

NEJC GRM
Akkordeon

GUILLEM SERRANO
Schlagzeug

Tobias Krebs (*1993)
Schiefer (2019, Uraufführung)

Stylianos Dimou (*1988)
Sur les traces de la fissure (2018)

John Menoud (*1976)
Ars moriendi (2019, Uraufführung)

APÉRO RICHE
FOYER

PAUSE

KATEGORIE «OPEN SPACE»

Die neue Kategorie ist für verschiedene innovative musikalische und klangbasierte Vorgehensweisen bestimmt und steht der Verbindung mit jeglichen anderen künstlerischen Ausdrucksformen offen. Die Kandidat-inn-en waren eingeladen, performative Projekte zu präsentieren, welche sich vom Konzertformat unterscheiden, das der Kategorie «Interpretation» vorbehalten ist.

CATÉGORIE «OPEN SPACE»

La nouvelle catégorie est destinée aux diverses démarches musicales et sonores novatrices, et ouverte à l'association de toutes autres formes d'expressions artistiques. Les candidat-e-s ont été invité-e-s à présenter des projets performatifs se distinguant de la forme du concert telle qu'admise dans la catégorie «Interprétation».

JURY

Julie Beauvais (Präsidentin)
Anne Gillot
Charlotte Hug
Katharina Rosenberger
Stefan Wirth

NICATI-DE LUZE
FOUNDATION | STOFFUNG | FUNDATION

DAIMPFZENTRALE BERN

HKB
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne

REDAKTION
Johannes Knapp
GESTALTUNG
Thomas Hirter

20:00–20:45 Kesselhaus

Präsentation des Siegerprojekts

LE GRAND PLONGEON

KOLLEKTIV INTERNATIONAL TOTEM (KIT)

LÉO COLLIN
NURIYA KHASENOVA
KAY ZHANG

Hat Atlantis wirklich existiert? Wo und wann? War es nur in der Phantasie von jemandem? Ein Traum oder ein Albtraum vielleicht? Atlantis ist das Symbol schrecklicher Naturkatastrophen, aber es kann auch als Zeichen sozialer und ethnischer Konflikte interpretiert werden. Es liegt unmittelbar vor uns.

Le grand plongeon ist eine performative Auseinandersetzung mit dem Mythos Atlantis, mit Peter Eötvös' gleichnamigem Orchesterstück *Atlantis* (1995) als rotem Faden. Es sind drei Musiker-innen-Performer-innen, die im Milieu eines etwas verlorenen Bar-Restaurants auftreten, das sich in einer Stadt befindet, die von schubweisen Abwanderungen gezeichnet ist.

Der Titel geht auf den französisch-amerikanischen Archäologen Augustus Le Plongeon zurück, der sein Leben lang über die Lage des verlorenen Kontinents Atlantis spekulierte. Diese (rückblickende) Prognose war schliesslich eine treibende Kraft, um seinem Leben einen Sinn zu geben. Das ist inspirierend, vor allem angesichts unserer Unfähigkeit, in der gegenwärtigen Realität (insbesondere der Klimakrise) zu handeln – zumal letztere uns immer über die Medien vermittelt wird. Ist die Tatsache des Voraussagen, Prognostizieren, nicht auch eine Teilhabe am Leben?

Atlantis ist nach wie vor eine Utopie: Wir zeigen auf, dass wir zeitgenössischen Musiker-innen sowohl multiinstrumental als auch transdisziplinär in der Lage sind, ein uns lieb

gewonnenes Repertoire zu verteidigen, das über die eigene begrenzte Nomenklatur und Disziplin hinausgeht. Transkription bedeutet, den Geist der Freiheit der Kammermusik wiederzuentdecken: Werke grossen Umfangs (sinfonisch oder opernhaf) mit Nahestehenden spielen.

Unsere Transkription wird durch Echtzeitverarbeitung, Sampler, und Szenografie mittels Video und Text unterstützt. Dieses Video-Opern-Format erlaubt es, zwischen Partitur und Archiv, Kommentaren und einer zeitgenössischen Rekontextualisierung hin und her zu wechseln. Die Bearbeitung in Echtzeit ermöglicht es, die Möglichkeiten der Instrumente zu erweitern: eine Kinderstimme zu haben, ein Blasorchester mit einem Midi-Keyboard zu spielen, alle möglichen Effekte wie Delay, Reverb, Filterung hinzuzufügen – wichtig, um den Klang zu verstärken –, und schliesslich einen Orchesterklang in reduzierter Besetzung zu erzielen. Filmmusik-Komponist-inn-en kennen diese Technik: Wenn man einen Synthesizer, der ein Streichorchester spielt, zu einem Streichquartett hinzufügt, entsteht die Illusion, wie ein professionelles Sinfonieorchester zu klingen. Wir bleiben Eötvös' Partitur treu, da er selbst dieses Prinzip in der Partitur von *Atlantis* sehr gut angewendet hat, indem er nämlich Synthesizer, virtuelle Chöre und eine Bassgitarre hinzufügte.

Text: Léo Collin, Übersetzung: Johannes Knapp

20:00–20:45 Kesselhaus

Präsentation du projet vainqueur

LE GRAND PLONGEON

KOLLEKTIV INTERNATIONAL TOTEM (KIT)

LÉO COLLIN
NURIYA KHASENOVA
KAY ZHANG

L'Atlantide a-t-elle vraiment existé? Où et quand? C'était seulement dans l'esprit de quelqu'un? Un rêve ou un cauchemar peut-être? L'Atlantide est le symbole de terribles catastrophes naturelles, mais elle peut aussi être interprétée comme un signe de conflit social et ethnique. C'est juste devant nous.

Le grand plongeon est une investigation performative sur le mythe d'Atlantide, avec comme fil conducteur la pièce d'orchestre éponyme *Atlantis* (1995) de Peter Eötvös. *Le grand plongeon* met en scène trois musiciens performers, dans un contexte de bar-restaurant un peu perdu, situé dans une cité délaissée par les exodes successifs.

Le titre vient du franco-américain archéologue Augustus Le Plongeon, qui aurait passé sa vie à spéculer sur l'emplacement du continent perdu l'Atlantide. Ce pronostic (rétrospectivement) fut finalement un moteur pour donner un sens à sa vie. Cela est inspirant, surtout compte tenu de notre impossibilité d'action face à la réalité contemporaine (crise climatique en particulier), surtout que cette dernière nous ai rapporté toujours par les médias. Le fait de pronostiquer, de prédire, n'est-ce pas aussi une participation à la vie?

Atlantis est toujours une utopie: nous prouvons que nous musicien-ne-s contemporain-e-s, à la fois multi-instrumentaux

et transdisciplinaires, sommes capables de défendre un répertoire qui nous est cher, dépassant notre nomenclature réduite et notre discipline. La transcription, c'est retrouver l'esprit de liberté de la musique de chambre: jouer des pièces de grande envergure (symphoniques ou opéra) avec des proches.

Notre transcription est aidée par le traitement en temps réel, l'échantillonneur, scénographie par la vidéo et le texte. Ce format vidéo-opéra permet de faire des aller-retours entre la partition et des archives, des commentaires ainsi qu'une recontextualisation contemporaine. L'apport du traitement en temps réel permet de démultiplier les possibilités des instruments: avoir une voix d'enfant, jouer un orchestre de cuivres avec un clavier midi, rajouter toutes sortes d'effet comme le delay, la réverb, le filtrage – importants pour épaissir le son – et à terme avoir une sonorité orchestral à un nombre réduit. Les compositeurs de musiques de film connaissent cette technique: rajouter un synthétiseur qui joue un orchestre à cordes à un quatuor à cordes permet l'illusion de sonner comme un professionnel orchestre symphonique. On reste fidèle alors à la partition d'Eötvös, puisqu'il a lui-même utilisé très bien ce principe dans la partition d'*Atlantis*, en ajoutant des synthétiseurs, des chœurs virtuels et une guitare basse.

Texte: Léo Collin

AB 21:00

FESTLICHE
PREISVERLEIHUNG
UND AUSKLANG
MIT
DJ MUCHAMUCHACHA

FOYER