

Surrounding Sound Systems

18. Februar
2022
18 Uhr

Livemusik à 40 + Elektronik + Bewegung
Striggio – Tallis – Reith – Edwards (UA)
Folkwang Recorders & Friends
Leitung: Prof. Ulrike Volkhardt (Folkwang UdK)

Anmeldung erforderlich
www.red-dot-design-museum.de

reddot design museum

In Kooperation mit

F Folkwang
Universität der Künste

DERPS
EUROPEAN RECORDER
PLAYERS SOCIETY E.V.

**KUNATH
GROUP**
DRIVEN BY PASSION

Alessandro Striggio Ecce beatam lucem
*1573 Mantua
†1630 Venedig

Dirk Reith Nahe zu fern (1987)
*1947 Dickschied

Thomas Tallis Spem in alium
*um 1505 Kent
†1585 Greenwich

Michael Edwards stuffed animals and licorice
*1968 Cheshire aus *jitterbug* (2015)

Michael Edwards spem in alio numquam habui
for 41 consort tenor recorders
and tablets with electronic sounds
(Uraufführung)

Folkwang Recorders & Friends

Technik: Dirk Reith, Michael Edwards, Theo Voerste, Team Red Dot Design
Museum

Leitung: Ulrike Volkhardt

Die Performance hat die Form eines **Wandelkonzerts**: Es gibt keine Sitzplätze, man kann sich frei im Raum bewegen und so die unterschiedlichen Klangeindrücke wahrnehmen. Bitte nicht auf die Treppe setzen, **Abstände einhalten. Maskenpflicht** während der gesamten Performance.

Die *Folkwang Recorders* verabschieden sich nach fast 30 Jahren mit einer Performance als Wandelkonzert im *Red Dot Design Museum* auf Zollverein: Im kathedralenartigen Kesselhaus kann der Zuhörer erleben, wie der Raum als Klangmittel eingesetzt wird.

Die Venezianische Mehrchörigkeit experimentierte bereits zur Mitte des 16. Jahrhunderts mit akustischen Surround Systemen, in dem sie einzelne (Instrumental-) Chöre an unterschiedlichen Stellen des Kirchraumes aufstellte (San Marco). Diese Idee wurde von Alessandro Striggio in seiner Messe *Ecce beatam lucem* (Sieh da, das glückliche Licht) aufgegriffen und in maximaler Besetzung à 40 realisiert. Hier sind es 5 Chöre à 8. Striggio selbst bearbeitete die Messe für verschiedene Gelegenheiten, auch mit weltlichem Inhalt.

Der Engländer Thomas Tallis nahm dieses Werk zum Vorbild für sein *Spem in alium*, hier für 8 Chöre à 5. *Ecce beatam lucem* und *Spem in alium* sind die beiden einzigen Werke in der Tradition der Venezianischen Mehrchörigkeit in dieser großen Besetzung.

In Anwendung zeitgenössischer Aufführungspraxis werden beide Stücke instrumental durch historische Blockflötenconsorts aufgeführt.

Spem in alium wird reflektiert in dem im heutigen Programm im *Red Dot Design Museum NRW*, Zeche Zollverein, uraufgeführten Werk von Michael Edwards *spem in alio numquam habui*. Hierbei wird der Raumklang anders genutzt: 40 Tenorblockflöten aus den Consorts stehen einander gegenüber, der Klang wandert, ein Solo tritt gegen Ende aus dem Off hinzu, Elektronik ergänzt den Liveklang.

Programmnotiz Michael Edwards: "Written to be paired with performances of an arrangement of Tallis's famous Spem in alium, my title spem in alio numquam habui is a play on words revealed, so my Latin helpers assure me, by the change of case between (in translation) I have never put my hope in any other but in Thee, God of Israel (from the Tallis motet) and my precipitous spin-off I have never had hope in another.

Less of a bleak statement of hopelessness or a general mistrust of others, and more than a simple affirmation of atheism or even a negation of the Christian god, the title connects positively to a verse taken from the Buddhist Dhammapada: 'Truly it is ourselves that we depend upon; how could we really depend upon another? When we reach the state of self-reliance we find a rare refuge.'

I was writing this piece at the time of Remembrance Day (November 11th) commemorated in British Commonwealth countries to honour the dead of the First World War. Like many, I'm sure, I always feel torn by the formalised displays of grief choreographed at such times: on the one hand I respect those who courageously fought and gave their lives for what they believed; on the other hand I abhor not only the hideous suffering on all sides, and in any war, but those who promulgate the sentiments and lies that make war possible. Such baseness is abundant still, rife in politics, on social media, and elsewhere,

as people point to patriotism and 'just causes', thereby fomenting the social and political conditions ripe for more deadly strife.

The image of a dead soldier sprawled over barbed wire comes to mind; the falling stone as a metaphor for youth cut down in its first energetic flights of self-realisation; the continuing role of religion in crimes against humanity; Samuel Johnson's famous 'Patriotism is the last refuge of a scoundrel'; and the Wilfred Owen poem Futility with its appalling first line: Move him into the sun—"

Die rein elektronische Komposition *Nahe zu fern* von Dirk Reith lässt Klänge mittels Computertechnik im Raum wandern und thematisiert nahe und ferne Klänge in gedanklichem Kontext der Relation des Menschen zum Universum. Sie wird begleitet von Bewegung der Performerin Nadia Kevan.

Programmnotiz Dirk Reith: "Nahe zu fern - zwar noch wahrnehmbar, aber undeutlich -; so verhält sich Fernes zu Nahem in der Komposition *nahe zu fern* für vier Lautsprecher. Innerhalb der elektronischen Musik haben sich Komponisten schon immer intensiv mit den Eigenschaften eines Raumes auseinandergesetzt. Die klangfärbenden Eigenschaften eines Raumes, in dem Instrumente erklingen, und ihre Bedeutung für die Wahrnehmung musikalischer Vorgänge führt dazu, daß in der elektronischen Musik zahlreiche Verfahren entwickelt wurden, einen realen akustischen Raum elektronisch zu suggerieren. In *nahe zu fern* werden gerade die Eigenschaften von großen Räumen mit in die Komposition einbezogen. Elektronisch erzeugte Klänge werden über vier Lautsprecher wiedergegeben. Die Klangstrukturen auf dem Tonband sind so auf die vier Kanäle verteilt und mit künstlichem Nachhall bearbeitet, dass der Hörer den Eindruck von 'pulsierenden' Räumen hat, die ihr Volumen ständig ändern. Durch diese spezifische Art, Klangqualitäten von Räumen zu komponieren, wird ein Spannungsfeld zwischen Nähe und Ferne - zwischen Präsenz und Verwischung - erzeugt, das in dieser Komposition nicht nur auf die Klangstrukturen im Raum bezogen angewendet wird, sondern generelles kompositorisches Prinzip in allen musikalischen Parametern ist."

Programmnotiz Michael Edwards: "jitterbug is, in performance, a four-movement four-channel work for computer, with or without improvising musicians. It is also available without improvised contributions as a stereo album. It was created with my slippery chicken algorithmic composition software and premiered at Museum Siam, Bangkok, on November 29th 2015 as part of the As((ear))n exhibition of curated sounds from throughout South-East Asia.

The four movements---each taking one of the proportions 6:3:5:4, in that order---have a total duration of 40:30. Movements 1 & 2 and 3 & 4 overlap, making for two equal halves separated by silence. The titles of the movements are:

1(6): stuffed animals and licorice (13:30)

2(3): my father's hazards (6:45)

3(5): zero to ten (11:15)

4(4): shiny metal mixing bowl (9:00)

The title jitterbug comes from the name of the main rhythmic generative algorithm used in the piece. The movement titles come from Matt Sumell's 2015 novel Making Nice. I was reading this at the time my father was dying of cancer in the first half of 2015. In the novel, the protagonist's mother is dying of cancer. When taken out of context the titles themselves are particularly strong and colourful, though not particularly clear. In the context of the larger text, they take on different but generally very clear meanings, some rather prosaic, like various aspects of the process of dying:

Many different sounds were used in the mix. Some were longer sound files, treated acousmatically, such as rain in Montreal, interviews I recorded with my father before he died, or the evening call to prayer in Yogyakarta, Indonesia; some were vocal statements or sung animal-like sounds; others were many and various short sounds, used as samples and driven by different outputs of the jitterbug algorithm: prepared and normal piano samples, and many gong and bell samples made from my own instruments sourced in Bangkok. The animal sounds were cut, edited, and polished from recordings sourced online at the Macaulay Library of Cornell University. I used recordings of Jaguar sex by Gustav Peters; elephant seals by Thomas Sander; and red deer by Bob McGuire.

Folkwang Recorders

Die *Folkwang Recorders* sind AbsolventInnen der Blockflötenklassen von Prof. Ulrike Volkhardt am Meistersinger Konservatorium Nürnberg (1981-94), heute Musikhochschule Nürnberg und der Folkwang Universität der Künste Essen (1994-2022) aus 40 Jahren. Sie haben ein Netzwerk gebildet, durch das sie über Jahrzehnte in Kontakt stehen und Projekte realisieren. Dieses Netzwerk umfasst inzwischen auch eigene Schüler (sog. "Enkelschüler" der Blockflötenklasse) und befreundete KollegInnen. Alle Folkwang Recorders sind in eigenen Ensembles, an Musikschulen, Hochschulen und in allgemeinbildenden Schulen sowie in der freien Szene künstlerisch und pädagogisch aktiv. Mitwirkende in diesem Programm s.u.

European Recorder Players Society

Die *European Recorder Players Society ERPS e.V.* wurde 2002 von den Folkwang Recorders und Ulrike Volkhardt in Essen gegründet. Sie vernetzt BlockflötistInnen aus ganz Europa und bietet mit Biennalen und einer digitalen Plattform Möglichkeiten des Austausches. Im Rahmen der Veranstaltung *Schwebende Klänge* am Folgetag in Hannover wird die Mitgliederversammlung einen neuen Präsidenten wählen, der die Transformation in die digitale Welt gestalten wird. Kandidat ist Stefan Temmingh, Prof. an der Musikhochschule Freiburg.

Instrumente

Für das Programm *Schwebende Klänge* haben die Folkwang Recorders seltene Blockflöten aus ganz Europa zusammengetragen: Im 8'-Fuss (benannt nach dem Orgelregister) spielen tiefe Flöten vom Tenor bis zum Subbass in sogenannten Consorts. Eine solche Ansammlung dieser Flöten ist höchst selten zu erleben. Die Instrumente sind Nachbauten von Originalen hauptsächlich aus der Wiener Hofburg, gebaut von den besten Blockflötenbauern der Welt Adrian Brown, Adriana Breukink, Monika Musch und Bob Marvin.

Für die Uraufführung von Michael Edwards werden 41 solche Consorttenöre gespielt. Hier gab es ein Problem: Da durch die Coronasituation alle

SpielerInnen auch für die Proben schon individuelle Instrumente benötigten, diese aber wegen ihres hohen Wertes nicht verschickt werden konnten, hätten manche SpielerInnen die Flöte erst am Aufführungstag bekommen. An dieser Stelle tritt eine echte Innovation auf den Plan: Der Fuldaer Flötenbauer Jo Kunath hat den 3D-Druck für seine Instrumente entdeckt und stellt für diese Aufführung fünf "gedruckte" Tenöre in Ergänzung der hölzernen "Originale" zur Verfügung. Hiermit bekommt die Diskussion über den "Nachbau" historischer Instrumente eine neue Dimension...

Michael Edwards

Dr., Komponist, *1968, Improvisator, Softwareentwickler, seit 2017 Professor für Elektronische Komposition am ICEM, Folkwang Universität der Künste, Essen, Germany.

Kompositionsstudium an der Bristol University bei Adrian Beaumont (BA, MMus) und privat bei Gwyn Pritchard. Ab 1991 weitere Studien in Computermusik in den USA am CCRMA, Stanford University (MA, Doctor of Musical Arts). Während dieses Studiums auch Arbeit am IRCAM, Paris, mit einem Stipendium der Cité des Arts.

1996-97 "consultant software engineer" im Silicon Valley. Entwicklung eines Dokumenterkennungssystems, das in amerikanischen Krankenhäusern genutzt wird. 1997 zunächst Berufung als "Lecturer in Music Theory" an der Stanford

University, dann Gastprofessor am der Universität Mozarteum Salzburg, 2002-2017 Professor an der University of Edinburgh.

Entwickler des slippery chicken algorithmic composition package. Kompositorische Interessen hauptsächlich in der Entwicklung von Strukturen für hybride elektronisch-instrumentale Stücke durch die Integration von algorithmisch produzierten Partituren mit ebenso generierten computer-prozessierten Klängen. Auch Improvisationen mit Laptop, Saxophone und MIDI Klangkontrolle, Auftritte u.a. 2008 beim Montreaux Jazz Festival.

Aufführungen seiner Kompositionen weltweit auf internationalen Festivals, z.B. Darmstädter Ferienkurse, International Computer Music Conference (Banff, Havana, Ljubljana), Zagreb Biennale, Seoul International Computer Music Festival und von führenden Ensembles und Künstlern wie Klangforum Wien, Ensemble Aventure, Ensemble Intercontemporain, IRCAM, Experimentalstudio Freiburg, Marcus Weiss, Sarah Nicolls, Rei Nakamura und Garth Knox.

Nadia Kevan

Prof., *1955, Tänzerin, Tanzpädagogin, Choreografin und Bewegungslehrerin. Studium klassisches Ballett, modernen Tanz, Tanzpädagogik sowie Stimmbildung in England. Ab 1973 in Deutschland, wo sie für verschiedene Bühnen tanzte und als freischaffende Tänzerin und Tanzpädagogin in Hamburg arbeitete. In der Tradition von Mary Wigman und Gret Palucca eigene Solotanz-Abende. 1981 in London Kontakt mit der Alexander-Technik, daraufhin in Dänemark u. a. bei Karen Wentworth und Chris Stevens Ausbildung zur

Alexander-Lehrerin, ergänzt durch Fortbildung bei Walter Carrington in London. Seit 1987 Lehrerin für Alexander-Technik. Performances mit Monika Bartholomé in Europa, den USA, Israel und Australien.

1993-2021 Professorin für Bewegungslehre und Körperbewusstsein an der Folkwang-Hochschule Essen, jetzt Folkwang Universität der Künste. Seit 1998 außerdem mit dem Regisseur Frank Steckel als Alexander-Technik-Lehrerin an deutschen Theatern. 2000 Gründung des Open Space Theater als Ausbildungszentrum für Alexander-Technik in Köln. Ab 2005 Zusammenarbeit im In- und Ausland mit dem Gesangsdozenten und Alexander-Lehrer Ron Murdock. Gründung des Tanz-Zentrum für Alexander-Technik in Nijmegen.

Im Rahmen der künstlerischen Aktivitäten der Folkwang-Hochschule wirkt Nadia Kevan immer wieder bei künstlerischen und tänzerischen Projekten mit. In Zusammenarbeit mit dem Komponisten Dirk Reith und der Blockflötistin Ulrike Volkhardt entwickelte Nadia Kevan die Performance *Un Lay de Consolation*, die in Anlehnung an Formen des mittelalterlichen Mysterienspiels Elemente Alter Musik mit elektronischen Klängen und Tanzelementen verbindet.

Als Choreografin beteiligte sie sich im Rahmen des Internationalen Tanzfestes Berlin 1996 an Tanzprojekten, die in der Verbindung von Tanz, Theater, Architektur und bildender Kunst neue künstlerische Ausdrucksformen suchen.

Neben ihrer Tätigkeit als Tänzerin und Künstlerin erarbeitete Nadia Kevan auch tänzerische religiöse Gebetsmeditationen. Sie entwickelte außerdem Konzepte zur Integration von tänzerischen Elementen in Gottesdienste, mit denen sie u. a. zum 29. Evangelischen Kirchentag 2001 in Frankfurt eingeladen wurde.

Ihre künstlerische Tätigkeit der letzten Jahre umfasste u. a. die Eröffnungsp performance *Den Füßen folgen* des Projekts *Labyrinth* Ruhrgebiet in Ense 2007 sowie die Choreografie der Performance *Osiris – Mit den Toten reden* bei der Münchener Biennale 2008 und in der Zeche Zollverein im Januar 2009.

Dirk Reith

Prof., Komponist, *1947, Kompositionsstudium an der Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf bei Milko Kelemen, parallel dazu Toningenieurstudium. 1974-1976 Studium der Computer-Komposition am Institut of Sonology der Universität Utrecht bei Gottfried Michael Koenig. Anfang der 1970er Jahre Beginn Aufbau des Elektronischen Studios der Folkwang-Hochschule Essen und der Erarbeitung eines speziellen Studiengangs für elektronische Komposition.

1986 Leiter des Fachbereichs Musik in der Projektgruppe zur Planung des ZKM (Zentrums für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe). Seine Werke wurden in Europa, USA, Ostasien und Australien aufgeführt. Die Komposition "nested loops III" für Klavier und Tonbänder wurde für die ICMC (International Computer Music Conference) 1986 in Den Haag ausgewählt. Die Komposition verSTIMMUNG wurde für die ICMC 1996 in Hong Kong ausgewählt und mit einer CD-Veröffentlichung ausgezeichnet. 2000 wurde bei der ICMC in Berlin die Komposition "Dialog" für Altsaxophon, Tonband und Video aufgeführt. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Kompositionstheorie in instrumentaler und elektronischer Musik und umfangreiche Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Computermusik. Gastdozent an Universitäten und Instituten in folgenden Ländern: Holland, Frankreich, Österreich, Italien, Bulgarien, Russland, USA, Australien, Israel, Japan und Korea.

Reith komponiert vornehmlich in Verbindung mit mechanischen Instrumenten und Elektronik, multimedialen Bühnenprojekten und auf dem Gebiet der algorithmischen Komposition. Dirk Reith ist Professor für Komposition an der Folkwang Universität der Künste Essen und war bis Oktober 2011 künstlerischer Leiter des ICEM (Institut für Computer-Musik und elektronische Medien), sowie Begründer des Internationalen Festivals für Computer-Musik und

Medienkunst EX MACHINA in Essen. Seine Komposition "Un Lay de consolation" für Ulrike Volkhardt wurde mit dieser und Nadia Kevan u.a. in der Langen Nacht der Kirchen in der Marktkirche aufgeführt.

Ulrike Volkhardt

Prof., Blockflötistin, *1956, Blockflötenstudium u.a. bei Ferdinand Conrad an der Hochschule für Musik und Theater Hannover und Kees Boeke/Walter van Hauwe am Sweelinck Conservatorium Amsterdam sowie Philosophie. Kurse bei Marion Verbruggen, Nicolaus Harnoncourt, Gustav Leonhardt, Frans Brüggen, Barthold Kuijken sowie Moshé Feldenkrais u.a.. Dozentin an der Universität Hildesheim und ab 1981 am Meistersinger-Konservatorium Nürnberg, seit 1994 Professorin an der Folkwang Universität der Künste Essen. International Dozentin zahlreicher Kurse und Meisterklassen, Herausgeberin *Alter und Neuer Musik* und Autorin einer Blockflötenschule. Leiterin der Internationalen Folkwang Symposien für Blockflötenmusik und der International Folkwang Competition for Young Recorder Players. Gründerin der European Recorder Players Society ERPS. Künstlerische Projekte vor allem interdisziplinär (mit Texten, Bewegung, Bildender Kunst, Elektronik/Video) und intertemporär (Mittelalter, Renaissance, Früh- und Hochbarock, Zusammenarbeit mit Komponisten). Gründete und leitet die Ensembles *camerata moderna* (Ensemble für Barockmusik), *Ut Re Mi* (Blockflötenensemble), *devotio moderna* (Schola und Instrumentalensemble für Musik des Mittelalters) und *ensemble miroirs* (Neue Musik/Performances). Mit diesen Ensembles und als Solistin Konzerte in Europa und Übersee (Festivals in Savonlinna, Brügge, Amsterdam, Melbourne, Sydney, Tokyo, Kyoto etc.). Vielfältiges ehrenamtliches Engagement.

Mitwirkende Folkwang Recorders & Friends

- Mechthild Alpers, Meistersinger Kons. Nürnberg, freischaffend (Landau)
- Johanna v. Altrock, Folkwang UdK/ Stud. Hochschule f. Musik Weimar
- Laura Valerie Bennek, Folkwang UdK, Dozentin Folkwang Musikschule und Musikschule Gelsenkirchen
- Ralf Bienioschek, Folkwang UdK und MHS Trossingen, freischaffend und Musikschule Neuss
- Friedrich Börstinghaus, Sing- und Musikschule Erlangen (Klasse M. Webert)
- Rebekka Breuer, Folkwang UdK, Masterstudentin
- Ortrun Dieterich, Meistersinger Kons. Nürnberg, Musikschule Stuttgart
- Lea Dietrich, Folkwang UdK, Schulmusikerin (Ricarda-Huch-Gymnasium Gelsenkirchen)
- Manuel Ebert, Sing- und Musikschule Erlangen (Klasse M. Webert)
- Sophia Etzold, Stud. Hochschule f. Musik Weimar
- Jana Frehn, Folkwang UdK, Master Stud.
- Isabel Frischholz, Musikschule Ostfildern
- Bärbel Hanslik, Meistersinger Kons. Nürnberg, Direktorin Sing- und Musikschule Erlangen
- Rainer Helling, Folkwang UdK, freischaffend (Mülheim)
- Anne Hönig, Folkwang UdK/ Stud. Hochschule f. Musik Weimar
- Emily Joerchel, Sing- und Musikschule Erlangen (Klasse M. Webert)
- Britta Kähny, Stud. Pre-College (Klasse J. Willberg), Hochschule f. Musik Nürnberg
- Simone Kipar, Folkwang UdK/UdK Berlin, freischaffend und Dozentin Bundesakademie Trossingen / Musikschule Hochsauerlandkreis
- Fabienne Kirschke, Folkwang UdK, freischaffend und Musikschule Iserlohn
- Katharina Klehr, Stud. Hochschule f. Musik Weimar
- Maria Klemt, freischaffend und Kreismusikschule Peine
- Solange Kommenda, Stud. Hochschule f. Musik Karlsruhe
- Yvonne Kuhrmann, Stud. Folkwang UdK
- Julia Lahn, Folkwang UdK, Azubi Holzblasinstrumentenmacherin (Celle)
- Wolf Meyer, freischaffend und Musikschule Bochum
- Nura Natour, Stud. Hochschule f. Musik Freiburg

- Annette Padberg-Böhm, Folkwang UdK, freischaffend und Musikschule Solingen
- Tobias Reisige, Folkwang UdK, freischaffend
- Emilia Sarau, Sing- und Musikschule Erlangen (Klasse M. Webert)
- Patricia Schuster, Folkwang UdK, Fachbereichsleiterin Musikschule Marl
- Rosemarie Sieber, Folkwang UdK, freischaffend und Fachbereichsleitung Musik Heinrich-Böll-Gesamtschule Dortmund
- Katrin Sons, Folkwang UdK/UdK Berlin, Dozentin Folkwang UdK und Folkwang Musikschule
- Stefan Temmingh, freischaffend, Prof. Musikhochschule Freiburg
- An-Chi Tseng, Stud. Hochschule f. Musik Karlsruhe
- Maximilian Volbers, Folkwang UdK/Mozarteum Salzburg, freischaffend und Dozent Mozarteum Salzburg
- Jonathan Volbers, Stud. Mozarteum Salzburg
- Michael Webert, Meistersinger Kons. Nürnberg, Dozent Sing- und Musikschule Erlangen
- Justus Willberg, freischaffend, Dozent Hochschule f. Musik Nürnberg und Erlanger Musikinstitut, Direktor Musikschule Weißenburg
- Elisabeth Wirth, freischaffend, Dozentin Universität f. Musik und darstellende Kunst Wien
- Mathis Wolfer, Stud. Hochschule f. Musik Freiburg
- Verena Wüsthoff, freischaffend, Dozentin Musikschule Wettingen (CH)

Schwebendes Licht

Eine Installation von Ludger Hinse

19.2.–19.4.2022

Marktkirche und Kreuzkirche Hannover

Schwebende Klänge

19.2.2022, 18 Uhr

Marktkirche

Eröffnungsp performance für 40 Instrumente,
Live-Elektronik und Bewegung

Folkwang Recorders & Friends

Leitung: Ulrike Volkhardt

Begleitprogramm 19.2.–19.4.2022

Info: www.projektmkh.de

Veranstaltet
von

Gefördert
von

In Kooperation
mit

