

Dennis Russell Davies

Music for the Eyes

Communication in today's world has achieved a level of almost unbelievable sophistication and technical advancement, yet people the world over live in ever increasing isolation in societies where specialization has become the operating principle. While the continuing advance of digital technology in literally every aspect of modern life represents, unfortunately, the negative consequences of overspecialization and a resultant general feeling of isolation, clearly the marvellous progress in the digital arts and sciences brings hope of a generous and humane solution to some of an isolated society's most difficult problems.

Several years ago, Gerfried Stocker and I discussed intensely the problems that serious concert music was facing in a world that had become increasingly visually oriented, and was being simultaneously overwhelmed with brutal noise levels in everyday life as well as indiscriminate and primitive usage of (over) amplification. Increasingly, concert music was being dominated by "specialists" in old music, new music, baroque music and renaissance music, with an ever-increasing gap between today's composers and the general concert public. We both agreed that the traditional acoustic instruments of the modern symphony orchestra were relevant and potentially stimulating for today's listeners of all ages, and we decided to combine the resources of the Ars Electronica's visual technology, the musical expertise of the Bruckner Orchester Linz, and the composers whose music in recent years has found its expression through the medium of the modern (acoustical) symphony orchestra but is still struggling to find a wider audience. Since 2003 the Ars Electronica Festival and the Bruckner Orchester Linz have presented works by Edgar Varese, Iannis Xenakis, Morton Sobotnik, Philip Glass, Steve Reich, Pierre Boulez, John Cage, Györgi Ligeti, Péter Eötvös in conjunction and simultaneously with digital creations by visual artists.

All of the new video works were created under the influence of already existing, but decidedly contemporary music, and were designed to be performed simultaneously with a live symphonic performance. In nearly every case, I had the strong impression that the music and the visual performance could continue to exist independently of each other, but that together they blended to create a form that effectively communicated sophisticated new sounds and images to a receptive and new audience.

This continues to be our goal, and to this end Gerfried Stocker and I have selected for the Ars Electronica Festival 2006 what we feel to be a dynamic and interesting constellation of composers and visual artists. On Sunday, September 3, Ars Electronica, the Bruckner Orchester Linz, the Brucknerhaus, and the Lentos Museum will present in live performances over several hours and in different venues the results of this collaboration.

I had the good fortune of enjoying the friendship and working closely with John Cage from the early 1970s until his death in 1992. Similar to other musicians and music lovers, the way I thought about and listened to music and the sounds of the environments in which I lived was profoundly changed by his music and ideas. Because he was a courageous pioneer, he was often a lonely figure as a composer, but his work brought musicians and performers of all kinds together to create unexpected and often spectacular events. His scores could be visually captivating, and I am confident he would have been comfortable with our "visualization" project, and probably a contributor to this form as well. His openness to new ideas and generous acceptance of all forms of serious art is our guiding spirit in this Festival.

Charles Amirkhanian's work as a composer has been in the realm of sound pieces, with words,

Dennis Russell Davies

syllables, and vocal sounds forming the acoustical substance of his creations. But in addition he is one of the most informed and informative authorities on performed serious music world wide, and has been a tremendous help, for me and for other conductors and performers, in finding interesting, often unjustly neglected, music to play.

My first contact with Ludger Brümmer was in the 1980s in Cologne when I conducted a new orchestral work of his at a Cologne Radio Festival for young composers. He has since become an influential figure in German music and is currently music director for ZKM in Karlsruhe. He has conceived and developed a new form for live performance with pianist Maki Namekawa, composing music and creating visual elements to be performed together (*Le Temps du Miroir*). On September 3 Ars Electronica will present a new work by the same collaborators. Philippe Manoury has had a long association with Pierre Boulez and the IRCAM at the Centre Pompidou in Paris. I conducted the premier of his opera *K...* at the Opera Bastille in Paris in 2001, and since then we collaborated on a revival of *K...* as well as other works for symphony orchestra. His special interest has included extending the acoustic possibilities of the symphony orchestra through digital and acoustical means, and for our festival the use of visual elements with live symphonic performance is a natural development of his work.

Heutzutage hat die Kommunikation bereits einen nahezu unglaublichen Grad an Komplexität und technischer Raffinesse erreicht; dennoch leben die Menschen rund um den Globus in immer größerer Isolation in Gesellschaften, deren Triebfeder die Spezialisierung ist. Während der unaufhaltbare Fortschritt der digitalen Technologie in sämtlichen Bereichen des modernen Lebens – leider – für die negativen Konsequenzen der Überspezialisierung und das daraus resultierende allgemeine Gefühl der Isolation steht, so geben die erfreulichen Entwicklungen in den Bereichen digitale Kunst und digitale Wissenschaft Anlass zur Hoffnung auf eine großzügige, humane Lösung der gravierendsten Probleme isolierter Gesellschaften.

Vor einigen Jahren haben Gerfried Stocker und ich lebhaft über die Probleme der ernstesten Konzertmusik diskutiert. Es herrscht eine immer stärkere visuelle Orientierung vor, während die Welt gleichzeitig mit brutalen Lautstärkepegeln im Alltag sowie unkritischer, primitiver (übermäßiger) Verstärkung zgedröhnt wird. In der Konzertmusik dominieren immer häufiger „Spezialisten“ der Alten Musik, Neuen Musik, Barock- und Renaissancemusik, wobei die Kluft zwischen zeitgenössischen Komponisten und traditionellem Konzertpublikum ständig breiter wird. Da wir beide der Ansicht waren, dass die traditionellen akustischen Instrumente eines modernen Symphonieorchesters zeitgenössischen Zuhörern jeder Altersstufe wichtige und potenziell inspirierende Impulse liefern können, beschlossen wir, die Ressourcen der Ars Electronica im Bereich visuelle Technologie und die musikalische Expertise des Bruckner Orchesters Linz mit Komponisten zu kombinieren, die sich in den letzten Jahren moderner (akustischer) Symphonieorchester bedient haben, deren Werken jedoch ein größerer Publikumserfolg bislang versagt geblieben ist. Seit 2003 haben das Ars Electronica Festival und das Bruckner Orchester Linz Werke von Edgar Varese, Iannis Xenakis, Morton Sobotnik, Philip Glass, Steve Reich, Pierre Boulez, John Cage, Györgi Ligeti, Péter Eötvös mit digitalen Visuals von Medienkünstlern kombiniert und gemeinsam aufgeführt.

Für sämtliche neue Videoarbeiten wurde bereits vorhandene, jedoch ausschließlich zeitgenössische Musik herangezogen und für die gemeinsame Live-Aufführung mit einer symphonischen Performance konzipiert. In fast allen Fällen konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Musik und visuelle Performance auch unabhängig voneinander existieren könnten, dass sie aber durch ihr Zusammenwirken zu einer Form verschmolzen waren, die für ein neues, aufgeschlossenes Publikum eindrucksvoll neuartige, anspruchsvolle Klänge und Bilder schuf.

Dies bleibt auch weiterhin unser Ziel, und zu diesem Zweck haben Gerfried Stocker und ich für das Ars Electronica Festival 2006 eine unserer Ansicht nach sehr dynamische und interessante Konstellation von Komponisten und visuellen Künstlern ausgewählt. Am Sonntag, dem 3. September, präsentieren Ars Electronica, Bruckner Orchester Linz, Brucknerhaus und Lentos Museum in mehrstündigen Live-Performances die Resultate dieser Zusammenarbeit an verschiedenen Veranstaltungsorten.

Ich hatte das Glück, mit John Cage seit den frühen 1970er Jahren und bis zu seinem Tod 1992 eng befreundet gewesen zu sein und mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Seine Musik und seine Ideen haben die Art und Weise, wie ich Musik und Umweltgeräusche wahrnehme und beurteile, grundlegend verändert. Ähnlich ist es auch zahlreichen anderen Musikern und Musikliebhabern gegangen. Als der wagemutige Pionier, der er war, galt John Cage als Komponist oft als eine einsame Figur. Sein Werk brachte aber die unterschiedlichsten Musiker und Performancekünstler zusammen und inspirierte sie zu unerwarteten, oft spektakulären Events. Seine Partituren konnten visuell faszinierend sein, und ich bin mir sicher, er wäre mit unserer „Visualisierung“ dieses Projekts zufrieden gewesen und hätte wahrscheinlich auch zu dieser neuen Form etwas beizutragen gewusst. Seine Aufgeschlossenheit für neuen Ideen und seine großzügige Akzeptanz sämtlicher Formen ernsthafter Kunst sind unser Leitgedanke bei diesem Festival.

Charles Amirkhanyans kompositorisches Werk bewegt sich im Reich der Klangstücke, wobei Worte, Silben und Vokalklänge die akustische Substanz seiner Kreationen bilden. Darüber hinaus ist er weltweit einer der informiertesten und informativsten Kapazitäten für E-Musikaufführungen; so hat er mich und andere Dirigenten und Performancekünstler bei der Suche nach aufführbaren Werken schon häufig auf interessante und oft zu Unrecht unbekannte Musikstücke aufmerksam gemacht.

Ludger Brümmer traf ich erstmals in den 1980er Jahren in Köln, als ich bei einem von Radio Köln veranstalteten Festival für junge Komponisten sein neues Werk für Orchester dirigierte. Seitdem zählt er zu den einflussreichen Figuren der deutschen Musik und ist derzeit Musikdirektor des ZKM in Karlsruhe. Mit der Pianistin Maki Namekawa hat er eine neue Form der Live-Performance konzipiert und weiter entwickelt, bei der Musik und visuelle Elemente für eine gemeinsame Aufführung komponiert bzw. entworfen werden (*Le Temps du Miroir*). Am 3. September wird die Ars Electronica ein neues Werk dieses Teams präsentieren.

Phillipe Manoury arbeitet seit langem mit Pierre Boulez und dem IRCAM am Centre Pompidou in Paris zusammen. 2001 dirigierte ich die Premiere seiner Oper *K...* in der Opera Bastille in Paris und seitdem haben wir an einer Wiederaufführung von *K...* und weiterer Werke für Symphonieorchester gearbeitet. Sein besonderes Interesse gilt der Erweiterung der akustischen Möglichkeiten eines Symphonieorchesters durch digitale und akustische Mittel, weshalb die Kombination von visuellen Elementen mit einer symphonischen Live-Performance für unser Festival eine natürliche Weiterentwicklung darstellt.

Aus dem Englischen von Susanne Steinacher

for his birthday, 1975.

as you know i don't go out of my way
to hear music.

i just listen
to whatever sounds happen to be around.
or if i do go out of my way to hear
music

when i go to hear something by someone
whom i know nothing about. but

this is your
your teacher says
and go to it's too
have made me listen
not only

to pay attention
but also
to breathe ven! and not just once
but over and over again! god knows
what will happen
as a result.

John Cage

zu seinem geburtstag, 1975

wie Du u weißt gehe ich nicht ab von meiner art
musik zu hör E n.

ich lausche ei N fach

jederart kla N g die mich zufällig umgibt.

Oder wenn I ch abgehe von meiner art

mu S ik zu hören

gehe ich etwas hö R en von jemandem
über den ich nichts weiß. n U r

diese S jahr

anlä S slich deiner proben

und der gr E tes

habe ich ge L auscht

sowoh L

hay D n

als A uch

beetho V en! Und nicht nur einmal
sondern immer und immer w I eder! gott weiß

was gescheh E n wird

al S folge daraus.

Acrostichon by John Cage in honour of
Dennis Russell Davies' birthday.

Akrostichon von John Cage anlässlich des Geburtstags von
Dennis Russell Davies. Übersetzung Hans G. Schürmann.

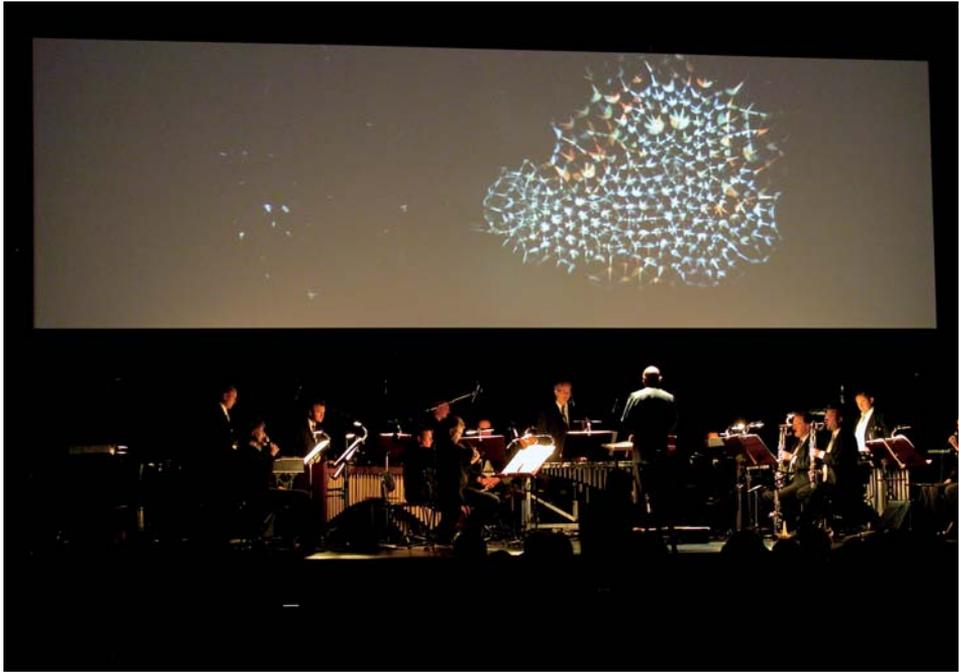
Ars Electronica 2005, *Listening between the Lines*, Pierre Boulez: *Notation I – IV* (1978), performed by Bruckner Orchester Linz / Dennis Russell Davies. Visuals by Kirk Woolford.

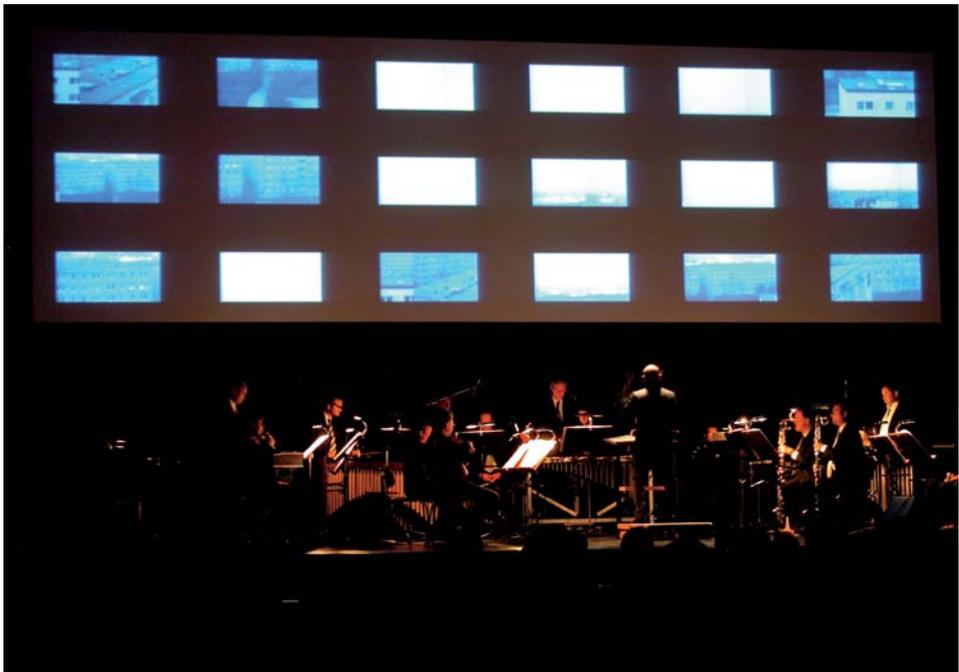
Ars Electronica 2005, *Listening between the Lines*, Elliott Carter: *Dialogue* (2004), performed by Bruckner Orchester Linz, Maki Namekawa / Dennis Russell Davies. Visuals by Eva Teppe.

Ars Electronica 2004, *L'Espace Temporel*, Steve Reich: *Music for 18 Musicians*, performed by Bruckner Orchester Linz, Synergy Vocals / Dennis Russell Davies. Visualization by Dietmar Offenhuber, Norbert Pfaffenbichler, Lotte Schreiber.

Ars Electronica 2004, L'Espace Temporel, Steve Reich: Music for 18 Musicians, performed by Bruckner Orchester Linz, Synergy Vocals / Dennis Russell Davies. Visualization by Casey Reas.

Ars Electronica 2004, L'Espace Temporel, Steve Reich: Music for 18 Musicians, performed by Bruckner Orchester Linz, Synergy Vocals / Dennis Russell Davies. Visualization by Dietmar Offenhuber, Norbert Pfaffenbichler, Lotte Schreiber.