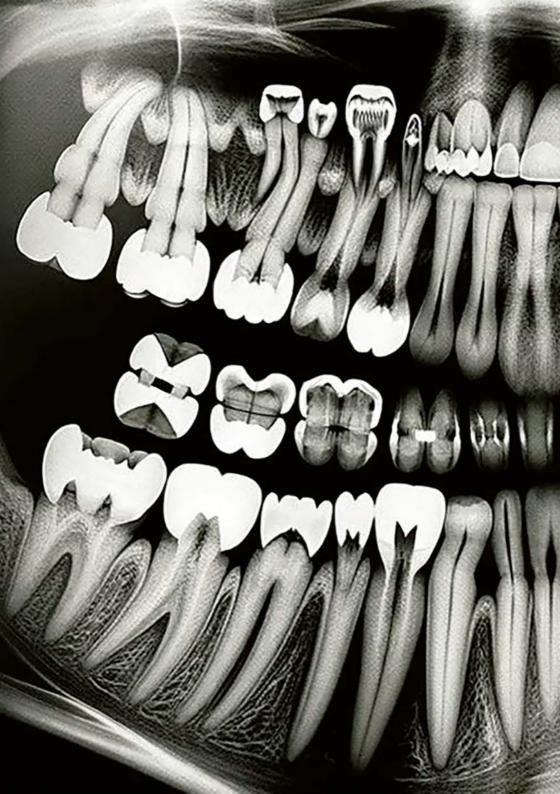
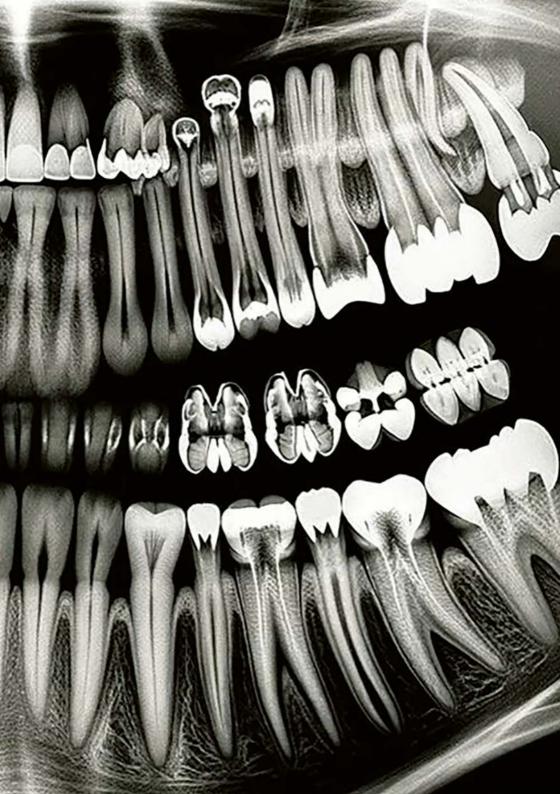
Berliner Festspiele MAERZ Market Mar

teeth

EnsembleKollektiv Berlin / Ashkan Behzadi / Helmut Lachenmann / Michelle Lou

21.3.2024

teeth

Konzert | Concert

EnsembleKollektiv Berlin / Michelle Lou / Ashkan Behzadi / Helmut Lachenmann

Ashkan Behzadi
Convex (2019 - 2020)
für Großensemble mit
13 Musiker*innen | for large
ensemble of 13 players

Helmut Lachenmann Mouvement (- vor der Erstarrung) (1983 - 1984) für Ensemble | for ensemble

Michelle Lou teeth (UA 2024)

Kompositionsauftrag von EnsembleKollektiv, finanziert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung. | Composition commissioned by EnsembleKollektiv, financed by the Ernst von Siemens Music Foundation.

Besetzung | Cast

EnsembleKollektiv Berlin

Kristjana Helgadóttir Flöte Í flute

Rebecca Lenton Flöte | flute

Simon Strasser Oboe | oboe

Christian Vogel Klarinette | clarinet

Ingólfur Vilhjálmsson Klarinette | clarinet

Matthias Badczong Klarinette | clarinet

Olivia Palmer-Baker Kontraforte | contraforte

Ruth Velten
Saxofon | saxophone
Samuel Stoll
Horn | horn

Do | Thu 21.3.2024

20:00

Haus der Berliner Festspiele, Große Bühne Seth Josel
E-Gitarre | electric guitar

Ruben Mattia Santorsa E-Gitarre | electric guitar

Sarah Saviet Violine | violin

Chatschatur Kanajan Violine | violin

Karen Lorenz Viola | viola

Nikolaus Schlierf Viola | viola

Niklas Seidl Violoncello | violoncello

Mathis Mayr Violoncello | violoncello

Rebecca Lawrence Kontrabass | double bass

Hunter Brown Elektronik

Michelle Lou Elektronik

Enno Poppe
Dirigent | conductor

Mathilde Conley
Trompete | trumpet

Weston Olencki
Posaune | trombone

Max Murray Tuba | tuba

Gunnhildur Einarsdóttir Harfe | harp

Matthias Engler Schlagzeug | drums

Daniel Eichholz Schlagzeug | drums

Adam Weisman Schlagzeug | drums

Christine Paté
Akkordeon | accordion

Anna-Katharina Schau Akkordeon | accordion

Ernst Surberg
Tasteninstrumente | keys
Sebastian Berweck
Tasteninstrumente | keys

Wie es anfing ...

Zehn Jahre Ensemblekollektiv Berlin – ein starker Glückwunsch für eine starke Initiative! Gut und gerne erinnere ich mich an unsere sommerlich heißen Sitzungen Anfang Juli und Anfang August 2013 im Garten des Hauses der Berliner Festspiele, als mir von Bettina Junge, Matthias Engler und anderen Mitstreiter*innen die Idee unterbreitet wurde, aus vier schon höchst lebendigen Einzelgliedern einen integralen Klangkörper zu formen, um anlassbezogen hochwertige Programme neuer Musik in großer kammermusikalischer Besetzung zu erarbeiten und aufzuführen. Er sollte zusammengesetzt werden aus ensemble mosaik, Ensemble Adapter, Apparat und Sonar Quartett mit ihren jeweils spezifischen Instrumentenkombinationen. Alle waren gestandene Formationen, die sich seit vielen Jahren - mit Ausnahme des noch jungen, 2012 gegründeten Bläserensembles Apparat - durch exzellente performative Qualität und gut durchdachte Programmgestaltung ausgezeichnet hatten.

Wir diskutierten über Chancen und Perspektiven einer solchen Gründung, die von ihrem Format her längst überfällig schien, nachdem im Gefolge der politischen Wende neue, innovative Musik aller Ausprägungen in Berlin einen rasanten Aufschwung genommen hatte und sich international und künstlerisch aufs Beste durchmischte. Tatsächlich war bereits seit den späten 1990ern eine intensive Diskussion über die gewünschte Präsenz eines großen Neue-Musik-Ensembles in Gang gekommen. Viele Überlegungen wurden angestellt; neben der Vergrößerung und Erweiterung bestehender Berliner Ensembles wurde auch erwogen, ob eines der berühmten Ensembles aus dem westlichen Deutschland ein kräftiges Standbein in Berlin aufbauen sollte. Das Ensemble Modern startete mit einer Serie ausgezeichneter Konzerte Ende der Nulleriahre im Konzerthaus am Gendarmenmarkt einen Versuchsballon. Die Probleme der kompletten Neugründung eines großen festen Ensembles hinsichtlich Finanzierbarkeit und Logistik lagen allerdings auf der Hand. Insofern war die projektbezogene Zusammenarbeit von vier ansonsten weiter selbständig bleibenden kleineren Ensembles eine schlagende Idee.

Aus meiner Sicht sollte MaerzMusik als Ermöglicherin mutiger und auch risikoreicher Konzepte dienen. Deshalb war ich glücklich, gefragt zu werden, ob MaerzMusik die neue Großformation aus der Taufe heben wolle. Ja, unbedingt, das war die Antwort! Nur über die Namensgebung haben wir noch länger

debattiert. Mein Kalender von 2013 verrät mir, dass zunächst das Akronym "MAAS" und der Name "Ensemble Glomerat" erwogen wurden. Dann kam "Ensemblekollektiv" ins Spiel. Das war mir irgendwie ein wenig zu trocken und zu DDR-sozialistisch eingefärbt. Wenn schon, denn schon, dann bitte - mit leicht ironischer Würze - "Ensemblekombinat Berlin"! Schließlich blieb es bei "Ensemblekollektiv Berlin", was zumindest den Sachverhalt ganz präzise beschreibt. Das Debütkonzert am 20. März 2014 in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz war ein ermutigender, grandioser Erfolg vor prall gefülltem Haus. 22 Ensemblemitglieder, die Stimmperformer Rodrigo Ferreira und Jakob Diehl, schließlich Titus Engel als Dirigent brachten mit einer Uraufführung von Hanna Eimermacher sowie Werken von Ondřej Adámek, Clara lannotta, Sergej Newski und Samir Odeh-Tamimi ein höchst abwechslungsreiches und intelligentes Panorama hinreißend über die Rampe, dem es an smarten theatralen Einlagen hier und da durchaus nicht fehlte.

Dass aus dem Debüt eine Premierentriade wurde mit anschließenden Konzerten beim Musikfest Berlin im September 2014 und bei Ultraschall im Januar 2015, hat dem Vorhaben den nachhaltigen Schwung verliehen, den es brauchte, um bis heute einen unverzichtbare Marke in die Berliner Musiklandschaft zu setzen und überregional wie international erfolgreich zu sein. Danke – und weiter so!

- Matthias Osterwold

How It All Began ...

Ten years of Ensemblekollektiv Berlin – a big congratulations to such a strong initiative! I have fond memories of our sessions in the hot summer days of July and August 2013 in the garden of the Haus der Berliner Festspiele, when some of my colleagues including Bettina Junge and Matthias Engler made a proposal: to form a cohesive musical body out of four already very active limbs, with the aim of developing and performing high-quality programmes of new music in large chamber-music settings. The ensemble was to be made up of ensemble mosaik, Ensemble Adapter, Apparat and Sonar Quartett, each with its own specific combination of instruments. All of these were well established formations that had distinguished themselves over the years – with the exception of the relatively fresh wind ensemble Apparat, founded in 2012 – through excellent performance and carefully considered repertoires.

We discussed the opportunities and prospects of such an endeavor, which seemed long overdue in terms of its format and size, given that new, innovative music of all kinds had taken off in Berlin in the wake of political changes after 1990, mixing internationally and artistically in the best possible way. In fact, a lengthy discussion about the need for a large new music ensemble had been underway since the late 1990s. Many considerations were made; in addition to the enlargement and expansion of existing Berlin ensembles, there were also considerations of whether a famous ensemble from the West of Germany should establish a strong foothold in Berlin. Ensemble Modern launched a trial balloon with a series of excellent concerts in Konzerthaus. Berlin at Gendarmenmarkt in the late 2000s. However, the financial and logistical problems of completely re-establishing a large permanent ensemble quickly became apparent. In this regard, the project-related collaboration of four otherwise independent smaller ensembles seemed like a brilliant idea.

In my opinion, MaerzMusik should serve as a catalyst in realising bold and risky concepts. Therefore I was happy to be asked whether MaerzMusik wanted to launch the new large-scale formation. Yes, absolutely – that was my answer! The only aspect that required further thought was the name. My calendar from 2013 tells me that the acronym "MAAS" and the name "Ensemble Glomerat" were early contenders. Then "Ensemblekollektiv" came into play. For me, that was somehow a little too dry and too

GDR-socialist in colour. If anything, then please – with a touch of irony – "Ensemblekombinat Berlin"! In the end, of course, it was "Ensemblekollektiv Berlin", which is at least an accurate description of the facts. The debut concert on 20th March 2014 with a packed house in the Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz was a resounding success. The 22 ensemble members, vocal performers Rodrigo Ferreira and Jakob Diehl and conductor Titus Engel presented a highly diverse and intelligent panorama of works by Hanna Eimermacher and Ondřej Adámek, Clara lannotta, Sergej Newski and Samir Odeh-Tamimi in a captivating way, peppered with some clever theatrical inserts.

The fact that the collective's encouraging premiere quickly became a triad, with concerts at Musikfest Berlin in September 2014 and at Ultraschall in January 2015, gave the project the lasting momentum it needed to make an indispensable mark on Berlin's music landscape, finding further success on a national as well as international level. Thank you – and keep it going!

- Matthias Osterwold

Über das Konzertprogramm | About the Concert Programme

Seitdem es vor zehn Jahren seine Weltpremiere im Rahmen von MaerzMusik feierte, steht das EnsembleKollektiv als musikalische Einheit für künstlerische Vielfalt. Mit dem Ensemble Adapter, dem Sonar Quartett, dem Ensemble Apparat und dem ensemble mosaik fanden vier Institutionen der Freien Szene Berlins als gemeinsamer Klangkörper zusammen, der im produktiven Austausch über ästhetische Grenzen und verschiedene musikalische Traditionen hinweg Vermittlungsarbeit leistet. Unter dieser Prämisse steht auch das Konzert des Ensemble-Kollektiv bei MaerzMusik. Eröffnet wird es mit einem Werk des Komponisten Ashkan Behzadi: "Convex" für 13 Musiker*innen erschafft ein komplexes, holistisches Klangbild aus mehreren diskreten Elementen. Anschließend folgt eine Interpretation von Helmut Lachenmanns zwischen den Jahren 1983 und 1984 entstandenem Stück "Mouvement (- vor der Erstarrung)". Lachenmanns Auseinandersetzung mit den letzten körperlichen Bewegungen vor Eintritt der Totenstarre nutzt Mittel der Verfremdung und Zersetzung, erschafft immer wieder aufs Neue Momente der Dichte und Spannungen. Auch Michelle Lous Musik ist geprägt von einem skulpturalen Charakter. Ihr kompositorisches Interesse gilt primär den diskursiven Potenzialen von Audiotechnologie. Für das von der Ernst von Siemens Musikstiftung in Auftrag gegebene Werk "teeth" arbeitet sie mit einem Mehrkanalsystem und verwendet digitale Manipulation, um Fragen der Körperlichkeit, ihrer Vermittlung und Verfremdung in den Raum zu stellen.

Ever since making their debut at MaerzMusik ten years ago, the Ensemble-Kollektiv have functioned as a cohesive musical unit that stands for artistic diversity. Four institutions of Berlin's independent music scene - Ensemble Adapter, Sonar Quartett, Apparat and ensemble mosaik - have joined forces as a superensemble of sorts, acting as a mediator in a productive exchange across aesthetic boundaries and different musical traditions. The EnsembleKollektiv concert at this year's MaerzMusik continues this principle. It will open with a work by composer Ashkan Behzadi: "Convex" for 13 musicians which creates a complex, holistic soundscape from several discrete elements. This is followed by an interpretation of Helmut Lachenmann's piece "Mouvement (- vor der Erstarrung)", composed between 1983 and 1984. Lachenmann's examination of the body's final physical movements before the onset of rigour mortis uses means of alienation and decomposition, repeatedly creating new moments of density and tension. Similarly, the music of Michelle Lou has a sculptural character. Her compositional interest primarily centres on the discursive potential of audio technology. For "teeth", commissioned by the Ernst von Siemens Music Foundation, she is working with a multi-channel system and using digital manipulation to pose questions of corporality and the mediation and alienation thereof.

Ich freue mich sehr, nach Berlin zurückzukehren, um an einem neuen Werk für das EnsembleKollektiv mitzuarbeiten, das ich speziell für sie entwickelt habe. Ich habe das Glück, mit Mitgliedern des Ensembles in anderen kleineren Projekten zusammengearbeitet zu haben, und finde ihr Engagement, neue, seltsame und schwierige Neue Musik für große Ensembles zu interpretieren, besonders und spannend. EnsembleKollektiv leistet wichtige Arbeit und ich bin dankbar, dass ich ein Teil dieser Arbeit sein kann – eine Gemeinschaft des Musikmachens in Berlin aufzubauen und aufrechtzuerhalten, die sich letztlich auch nach außen und darüber hinaus erstreckt.

I am excited to return to Berlin to collaborate on a new work for EnsembleKollektiv that I have developed specifically for them. I'm lucky to have worked with members of the ensemble in other smaller projects and find their commitment to interpreting new, strange and difficult new music for large ensemble to be rare and exciting. They are doing important work and I am grateful to be a part of this work of theirs in building and sustaining a community of music making in Berlin that ultimately extends outwards and beyond.

Zu | On Ashkan Behzadi: Convex

"Das verblüffende Geheimnis, das dem Erlebnis des Auseinanderfallens innewohnt, besteht darin, dass man – wenn auch nur für Sekunden – das Bild des Tages erfassen kann: so wie das Licht in hundert fragmentierte Schattierungen und gebogene Farbtöne zerfällt, wenn es durch ein Prisma fließt."

"The uncanny secret about the experience of falling apart is that one can — even if only for seconds — capture the image of the day just the way light is broken up into a hundred shattered shades and bended hues when it passes through a prism."

n Lewis Mary To

Zu | On Helmut Lachenmann: Mouvement (- vor der Erstarrung)

Eine Musik aus toten Bewegungen, quasi letzten Zuckungen, deren Pseudo-Aktivität: Trümmer aus entleerten – punktierten, triolischen, motorischen – Rhythmen selbst schon jene innere Erstarrung anzeigt, die der äußeren vorangeht. (Die Phantasie, die vor empfundener Bedrohung alle expressiven Utopien aufgibt und wie ein Käfer, auf dem Rücken zappelnd, erworbene Mechanismen im Leerlauf weiter betätigt, deren Anatomie und zugleich deren Vergeblichkeit erkennend und in solchem Erkennen Neuanfänge suchend.)

Die inszenierten Stadien des Werks, von der "Arco-Maschine" über "flatternde Orgelpunkte", "Zitterfelder" und "gestoppte Rasereien" bis zum geklopften "Lieben Augustin" und anderen daraus sich verselbständigenden Situations-Varianten: Sie orientieren sich durchweg an den daran gebundenen äußeren mechanischen Vorgängen und machen die leere Stofflichkeit der beschworenen Mittel (auch der abstrakten, zum Beispiel intervallischen) bewußt als Kontrapunkt zu deren gewohnter, inhaltslos gewordener Expressivität.

Leben enthält diese Musik als Vorgang der Setzung und der Zersetzung. Solche Zersetzung wird nicht als Naturereignis prozeßhaft inszeniert oder gar zelebriert, sondern durch strukturelle Brechung der Klangmittel vielfach angedeutet (zum Beispiel durch "melodische" Abwandlung des Klirrfaktors bei geschlagenen Figuren, durch Steuerung der Dämpftechniken usw.). Dabei konnte es trotz der Verlockung, mitten im Bereich vertrauter Sprachmittel durch deren Verfremdung und Austrocknung wieder mit "unberührten" Klängen zu komponieren, nicht bei solcher Flucht in die Exotik des Verfremdeten bleiben: Erst am erneut einbezogenen unverfremdeten Klang muß sich erweisen, daß es nicht um bloße Brechung des Klingenden außerhalb, sondern um Aufbrechen und Aufbruch der Wahrnehmungspraxis in uns selbst geht.

A music of dead movements, almost of final quivers, the pseudoactivity of which consists of nothing more than rubble from emptied – pointed, triolic, motor – rhythms dis-playing an inner paralysis that precede external appearance. (Or: imagination that gives up all expressive utopias before a perceived threat, and like a beetle floundering helplessly on its back, freewheels in reconfirming acquired mechanisms, in recognition of its anatomy and its futility and in recognising a searching for new beginnings).

The staged parts of the work, from the "Arco machine" to "fluttering beats of the organ", "quaking fields" and "timed madness" right down to "O Du lieber Augustin" and other independent variants of situations: they are particularly based on externally linked mechanical processes and make the listener aware of the empty materiality of the conjured means (also of the abstract, for example of the intervallic) as a counterpoint to their usual expressiveness, drained of substance.

The life included in this music is a process of composition and decomposition. This decomposition is not staged or celebrated as a natural event in the form of a process, but is frequently hinted at through the structural refraction of the means of sound (for example through the melodic variation of the clinking factor in the beaten figures, through control of the silencing techniques, etc.). But despite the temptation to compose music using "untouched" sounds in the very middle of familiar linguistic means through their alienation and drying up, matters could not be left by fleeing into the exoticism of the alienated: only reincluded, unalienated sound can demonstrate that what is at stake is not the mere refraction of the sounds played externally, but an opening up and renewal of our internal practices of perception.

- Helmut Lachenmann

Zu | On Michelle Lou: teeth

Beim Komponieren geht es mir nicht so sehr um Harmonie oder Rhythmus, sondern ich betrachte Audiotechnologie selbst als primäres diskursives Material. Wenn man bedenkt, wie sehr sie die Art und Weise, wie wir hören, beeinflusst hat - zum Beispiel hat das Tonbandgerät Generationen von uns gelehrt, dass unsere Stimmen ganz und gar nicht so klingen, wie wir denken -, dann kann sie ein mächtiges Mittel sein, um andere Beziehungen zu suggerieren; um einen interstitiellen und generativen Raum des Hörens zu evozieren. Das akustische Live-Signal des Ensembles wird durch digitale Bearbeitung modifiziert, wodurch ein synthetischer Schimmer entsteht, der das Ensemble entfremdet und entkörperlicht, wobei wiederum ein spekulativer hybrider synthetischer Raum entsteht, in dem der digitale Klang versucht, mit dem instrumentalen Klang in einem bestimmten Raum zu verschmelzen und Resonanz zu finden. Die Verzerrung der Wahrnehmung zwischen dem Klang und seiner Quelle durch digitale Manipulation wird durch mehrere räumlich angeordnete Lautsprecher noch verstärkt. Fixed Media taucht in dieser Arbeit auch als Material auf, das eine weitere diskursive Ebene bietet, eine, die die Spannung des akusmatischen (d. h. speziell für Lautsprecher komponiert, wobei die ursprüngliche Quelle der in der Aufnahme gehörten Klänge unerkannt bleibt) Hörens hervorhebt. Als schattenhafte Begleitung, die den ambisonischen Klang im Aufführungssaal bewegt, wirkt dieses Material wie eine geisterhafte Kraft. Dies ist ein Spiel mit dem Klang, seiner Veränderung, Ortung/Entortung und Verfremdung in Reaktion auf die Zuhörer*innen. Das Mehrkanalsystem wird kompositorisch behandelt, da die Orte des Klangs, die durch die Lautsprecher um das Publikum herum verbreitet werden, helfen, den Raum zu definieren und neu zu bestimmen.

For me, composing is not so much about harmony or rhythm – rather, I see audio technology itself as the primary discursive material. Considering how much it has influenced the way we listen – for example, the tape recorder has taught us for generations that our voices don't sound anything like we think they do – it can be a powerful way of suggesting other relationships, of evoking an interstitial and generative space of listening. Digital processing modifies the live acoustic signal of the ensemble, alienating and disembodying it by creating a synthetic shimmer, in turn creating a particular speculative, hybrid, synthetic space in which the digital sound attempts to merge and resonate with the instrumental sound. The distortion of perception between the sound and its source through digital manipulation is amplified by several spatially arranged loudspeakers. Fixed media also appears in this work as a material that provides another discursive layer, one that emphasises the tension of listening to acousmatic music (i.e. composed especially for presentation on speakers, whereby

the original source of sounds heard in the recording remain invisible). As a shadowy accompaniment that moves the ambisonic sound within the performance space, this material acts as a ghostly force. This is a way of playing with sound and the way it changes, localises/displaces and alienates in response to the listener. The multi-channel system is treated in a compositional manner, as the locations of sound diffused through the speakers around the audience help to define and redefine the space.

- Michelle Lou

Impressum | Imprint

MaerzMusik

Künstlerische Leitung | Artistic Director Kamila Metwaly

Co-Kuration | Co-Curation (Contemplations into the Radical Others / Lucia Dlugoszewski)

Christine Chapman, Marco Blaauw, Katherine Duke (Erick Hawkins Dance Company), Ensemble Musikfabrik

Kuration Diskurs | Curation Discourse (Contemplations into the Radical Others / Lucia Dlugoszewski)

Monika Żvła

Organisationsleitung | Head of Organisation Sonia Lescène (in Elternzeit | on parental leave), Lukas Becker und | and Kevin Wössner (littlebit / Vertretungsteam Produktionsleitung | temporary head of production team)

Produktion, Organisation | Production, Organisation Ina Steffan, Stella Wegmann, Franziska Berlitz. Nadia Gravina, Sandra Malinowski, Hannes Wagner, Dua Melissa Koyun (Praktikantin | Trainee), Ly Thien Co Friedrich (Contemplations into the Radical Others / Lucia Dlugoszewski)

Spielstättenleitung | Venue Management Jenny Redmann

Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiter*innen der Berliner Festspiele für die Durchführung des Festivals. | We would like to thank all members of Berliner Festspiele for carrying out this festival.

Abendprogramm | Evening Programme

Herausgeber | Published by Berliner Festspiele

Redaktion | Editor

Vanessa Schaefer

Visuelles Konzept | Visual Concept Зрс

Grafik | Graphic Design

Nafi Mirzaii

Lektorat | Proofreading

Marlo Pichler

Übersetzung | Translation

Julian Dittrich, Josephinex Ashley Hansis

Druck | Print

Druckhaus Sportflieger, Berlin

Berliner Festspiele

Ein Geschäftsbereich der | A Division of Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH

Intendant | Director

Matthias Pees

Kaufmännische Geschäftsführung | Managing Director Charlotte Sieben

Leitung Kommunikation | Head of Communications Claudia Nola

Technische Leitung | Technical Director Matthias Schäfer

Berliner Festspiele Schaperstraße 24, 10719 Berlin +4930254890 info@berlinerfestspiele.de

berlinerfestspiele.de

Gefördert von | Funded by

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

HAUPT KILITUE ernst von siemens musikstiftuna

Festivalpartner | Festival Partners

Akademie der Künste Berlin Berliner Künstlerprogramm des DAAD Haus der Kulturen der Welt kultkom - Kerstin Wiehe | QuerKlang guG Kultur Büro Elisabeth Mophradat Parochialkirche

Radialsystem V **SAVVY Contemporary**

Theater im Delphi

Universität der Künste Berlin

Medienpartner | Media Partners

Mehr Informationen und Biografien Further information and biographies

Bildnachweise | Credits 2/3: © Michelle Lou 13: © Ashkan Behzadi. Die Zeichnung ist unabhängig

13:

ASNKan Benzadi. Die Zeichnung ist unabhangig von der Komposition "Convex" entstanden. | The drawing was created independently of the composition "Convex".

15: Helmut Lachenmann © Astrid Karger

17: Michelle Lou © Sze Tsung Nicolás Leong

Stand | As of: 4.3.2024 Programmänderungen vorbehalten | Programme is subject to change

© 2024. Berliner Festspiele, die Autor*innen und Fotograf*innen. Alle Rechte vorbehalten. Abdruck (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der Herausgeber*innen und Autor*innen. | © 2024. Berliner Festspiele, the authors and photographers. All rights reserved. Reprints (including extracts) can only be made with the permission of the publishers and authors.

share your #MaerzMusik