

AGATA ZUBEL

Cleopatra's Songs

Agata Zubel
Katarzyna Duda

Klangforum Wien . Johannes Kalitzke
Ensemble intercontemporain . Guillaume Bourgogne
OMNO-Ensemble / Orkiestra Muzyki Nowej . Szymon Bywalec

Agata Zubel (*1978)

1	Cleopatra's Songs (2017)
for voice and instrumental ensemble
text by William Shakespeare	28:11
2	Double Battery (2016)
for instrumental ensemble and augmented sound space
commissioned by the Ensemble intercontemporain
(World Premiere) *	23:05
3	Violin Concerto (2014)
for violin and chamber orchestra	16:05
	TT	67:25

* This is a concert recording of a performance of the Festival Musica Electronica Nova at the National Forum of Music, Wrocław.

1 **Agata Zubel**, soprano
Klangforum Wien
Vera Fischer, flutes
Olivier Vivarés, clarinets
Bernhard Zachhuber, clarinets
Christoph Walder, horn
Virginie Tarrete, harp
Hsin-Huei Hang, piano
Björn Wilker, percussion
Sophie Schafleitner, violin
Annette Bik, violin
Geneviève Strosser, viola
Andreas Lindenbaum, cello
Johannes Kalitzke, conductor

2 **Ensemble intercontemporain**
Sophie Cherrier, flute
Philippe Grauvogel, oboe
Alain Billard, bass clarinet
Mathieu Steffanus, bass clarinet *
Adrien Pineau, percussion *
Vassilena Serafimova, percussion *
Jeanne-Marie Conquer, violin
Hae-Sun Kang, violin
Lucia Peralta, alto *
Éric-Maria Couturier, cello
Aurélienne Brauner, cello *
Guillaume Bourgogne, conductor

3 **Katarzyna Duda**, violin
OMNO-Ensemble /
Orkiestra Muzyki Nowej
Alicja Molitorys, flute
Tomasz Stencel, oboe
Jadwiga Czarkowska, clarinet
Piotr Otręba, bassoon
Mirosław Kuchlewski, horn
Tomasz Soswa, trumpet
Mateusz Konopka, trombone
Wojciech Herzyk, percussion
Adam Bonk, percussion
Dorota Wyciślik, piano
Marta Mogielnicka, harp
Irena Kalinowska-Grohs, violin
Agnieszka Lasoń, violin
Krzysztof Batog, viola
Danuta Sobik-Ptok, cello
Łukasz Bełtot, double bass
Szymon Bywalec, conductor

* extra musicians
– non-members of
the Ensemble
intercontemporain

Give her some music!

“Give me some music!” These words from Shakespeare’s *Antony and Cleopatra*, which open *Cleopatra’s Songs*, seem particularly well chosen to characterise Agata Zubel’s relationship to music. Music: a vital need, a thirst. But also something that you give. In order to write a coherent biography of this Polish composer, born and musically brought up in Wrocław – a city with strong cultural dynamism, to which its Philharmonic has been giving a lot of music since 2015 – we would no doubt need to study the key points of her triple musical activity as performer, improviser, and composer. However, this multifaceted activity forms one organic whole that seems difficult to break up into separate segments. Her childhood percussion practice opened up for her a universe of sound that escapes strict temperament. She explored this world further within the

ElettroVoce duo, which she formed with Cezary Duchnowski. As a singer, she rejects neither the melody nor the semantics of the word, but her voice can also become, when needed, a living synthesiser producing unprecedented types of sound.

Composition, at which she has tried her hand since childhood, has become for her a way of organising her musical imagination and regulating the relationship between intuition and construction. *Cleopatra’s Songs* (2017) for voice and instrumental ensemble sound less like a suite of six songs with an instrumental interlude, and more like a monodrama with a unified dramaturgy. The text consists of a collage of excerpts from *Antony and Cleopatra*, borrowed from Acts II, IV, and V. From the beginning, one cannot help noticing the bitter-sweet strange-

ness of a harp tuned a quarter note lower than the other instruments. This microtonality opens up a vast harmonic world that does not constitute a hyperchromatic space, fully mapped out and codified, but rather endows the musical discourse with a flexible expressiveness, and evolves as a continuum rather than a grid.

Agata Zubel demonstrates a subtle sense of orchestration, to which her stage experience is certainly no stranger. It is one thing to apply “advanced performance techniques” on instruments and accessories representing a wide acoustic spectrum, and another – to do so outside the somewhat anecdotal aesthetics of effect. Using rather economical means, the composer succeeds in opening up a space that is both acoustic and dramaturgical at the same time. The second song is typical of the way she can do much with little means: a simple “ghost” doubling of the voice, perhaps the influence of the Icelandic singer Björk, with the whistle tones of a flute, turns out sufficient to endow Cleopatra with a magnetic presence, in a very light environment created by the harp and the muted strings of the piano.

The fourth song generates a tension inversely proportional to its apparent quietness. The overtone-producing strings are used as sympathetic strings that highlight the main pitches of the vocal part and create a shimmering effect comparable to that of the Japanese shô. The last two songs bring, in the same intimate register, a very simple melody, surrounded by the aura of a slight echo/pre-echo sung by the flute player into the instrument (“As sweet as balm, as soft as air”), followed by a sustained moment where the D flat pedal resounds like the *tam-pura* in an Indian raga (“I am fire and air”). But Zubel also likes high-voltage music. In the third song, it is the virtuosity of an agitated and brilliant vocalise that dominates the whole, while in the fifth she calls for the “chest voice” that a rock singer would certainly not deny, and makes the bass clarinets and steel drums take over the scene.

The orchestral interlude that precedes the last song lets loose a furious tutti whose saturated sound is reminiscent of the one that runs through *Double Battery*. This tutti alternates with improvised sections of the percussion. Premiered in 2016 in its version for instrumental ensemble and an

“augmented sound space”, obtained mainly through amplification and reverberation, this piece metaphorically suggests a battle, first between the two bass clarinets placed behind the audience, later – between the two percussionists. Like the saturated sound of the bass clarinets’ juggling slap tongue, overblowing, tooth sounds, and multiphonics, the predominantly enharmonic sounds emanating from the two sets of percussion testify to the untempered sound universe developed by the composer, in which quarter notes find their full legitimacy. Whether we are dealing with fragile tones or powerful sound masses, the amount of detail in the writing translates into a very lively musical organism, which at times incorporates the sensation of freedom in the improvised musical flow.

The battle taking place in front of the audience is essentially based on alternating offensives in the form of an imitative antiphony. The energetic structure of the piece is quite simple but particularly effective; the first part builds up strong force, and the second part seems to resonate with the residual energy, and derive from the kinetic energy, of the first. A convergence of registers towards the high register

marks the culmination of a quasi-twin duo involving the two bass clarinets and the flute/oboe pair.

Percussion is also eminently present in the *Violin Concerto* (2014), again mainly for its untempered and enharmonic acoustic contributions, complemented by a fairly strong microtonal element that asserts itself strongly in the solo violin part. The solo violin acts as an initiator of musical events, which the instruments of the ensemble then take up, with a narrow margin for improvisation offered by the partly indeterminate notation. In this concerto, the instrumental writing reflects even more clearly the composer's experiences with live electronics, which is natural to her as a performer, but which, as she knows, can limit the circulation of a piece of music, as its implementation is often problematic. Like other composers, she has integrated into her or-

chestral language certain harmonic textures or qualities of sound linked to the world of electronics. In addition to the effect of the ensemble's harmonic relays selectively sustaining the soloist's part, which she uses quite extensively in this concerto, she twice opts for a totally vertical type of writing in the form of a mixture reminiscent of the sophisticated digital harmonisers commonly used at IRCAM or in other studios. It is noticeable that she works rather little with polyphony, or that she does so above all to generate an overall texture. Moreover, just as some of the soloist's double-stop sections produce microtonal "scrambling" rather than linear polyphony, so also the fairly intensive use of quarter notes within the ensemble obscures the consonances, thus producing a type of sound whose harmonic content blurs the instrumental quality and suggests an electronic sound world.

Agata Zubel's pragmatism with regard to the implementation of her musical ideas means that she prefers intuition to overly systematic formalisation. This intuition, however, is subject to trial by ear. It is probably this way of composing that endows her works with both a tension and a dynamics capable of producing solid, though never totally fixed forms. Her music is not afraid of abrupt breaks, which contribute to its dramatic and emotional power. It is held together by the gravitational force of a highly personal language, in which drama underpins construction, while the use of the material outlines the drama. Let me end with another (slightly distorted) Shakespeare quote: "If music be the food of emotion, play on!"

Pierre Rigaudière

Agata Zubeł

Agata Zubeł's compositions have been commissioned by prestigious music institutions such as the Los Angeles Philharmonic, Seattle Symphony, Staatsoper Hannover, Klangforum Wien, Ensemble intercontemporain, London Sinfonietta, SWR Radio, Deutschlandfunk, Westdeutscher Rundfunk, Ultraschall Festival in Berlin, the Wratislavia Cantans Festival, Teatr Wielki – Polish National Opera in Warsaw, Philharmonic in Cracow, Sacrum Profanum Festival, Warsaw Autumn Festival, Ernst von Siemens Musikstiftung, Musikprotokoll, 2e2m Ensemble and Linea Ensemble.

Furthermore as a singer and composer, Agata Zubeł has collaborated with several dozen festivals and philharmonic companies, operas as well as the world's leading ensembles, such as: Konzerthaus and Musikverein in Vienna, the Konzerthaus in Berlin, Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam, Elbphilharmonie in Hamburg, philhar-

monics in Berlin, Cologne, Luxembourg, and Moscow, the Royal Albert Hall and the Royal Festival Hall in London, Casa da Música in Porto, Opéra de Reims, Chicago Symphony Orchestra, Baltimore Symphony Orchestra, National Sawdust in New York, Warsaw Philharmonic, the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, the National Forum of Music in Wrocław, Ensemble MusikFabrik, Ictus, the Eighth Blackbird, Seattle Chamber Players, San Francisco Contemporary Music Players and others.

Winner of several competitions, both as singer and composer, Agata Zubeł also boasts such important accolades as the Passport Award of the Polityka weekly for classical music (2005), Fryderyk Award for *Cascando* (a CD programme of her own compositions, 2010) and for *Apparition* (a vocal recital, 2020), *selected work* (the best work in the general category) of the 60th UNESCO International Rostrum of Composers for *Not I* (2013), the Polonica Nova Prize (2014), Coryphaeus of Polish Music (2016), the European

Composer Award (2018), Erste Bank Kompositionspreis (2018), the Badge of Honour for Merit to Polish Culture as well as Bronze Medal for Merit to Culture Gloria Artis (2017).

Known for her unique vocal range and the use of techniques that challenge stereotypes, she gives concerts throughout the world and has premiered numerous new works. Agata Zubel lives in Wrocław, where she teaches at the Academy of Music. Together with the composer and pianist Cezary Duchnowski, she established the ElettroVoce Duo.

Her discography consists of more than a dozen titles, including albums dedicated to her own music: *Not I* (0013362KAI), *Cascando* and *Stories Nowhere From*, as well as *Poems* (featuring her vocal interpretations of songs by Aaron Copland, Alban Berg and Paweł Szymański), *el-Derwid*, *Blots on the Sun*, and *Dream Lake*, respectively recordings of song cycles by Witold Lutosławski and André Tchaikowsky and recent *Apparition* (with vocal interpretations of songs by Maurice Ravel, Samuel Barber, George Crumb, Karol Szymanowski, Fernando Obradors).

Katarzyna Duda

Katarzyna Duda is one of the most outstanding personalities in the Polish music world. She has appeared in such prestigious auditoria like Lincoln Center and Carnegie Hall in New York, Concertgebouw in Amsterdam, National Philharmonic Hall in Warsaw, Kawai Omotesando Hall in Tokyo and Rossini Hall in Padova. She studied with Maestro Tibor Varga at the Ecole Superieure de Musique in Sion, Switzerland, and with Jan Stanienda at the Academy of Music in Warsaw. Katarzyna is a prizewinner of the Tibor Varga International Violin Competition in Sion, Switzerland, and the Tadeusz

Wronski International Violin Solo Competition in Warsaw. She plays an Italian violin from the 19th century.

katarzynaduda.pl

Klangforum Wien

A collective of musical adventurers, explorers and tightrope walkers, Klangforum Wien is made up of 24 musicians from ten countries. In company with leading contemporary composers, they are constantly enlarging the form in which they work. Open minded, aurally perceptive and virtuosic in performance, Klangforum Wien challenges its audiences with an unmistakable sound and creates experiential space. It offers the best of sensual experiences, immediate and inescapable; and the novelty in its music speaks, acts and beguiles.

klangforum.at

Ensemble intercontemporain

The Ensemble intercontemporain is a contemporary music ensemble of 31 soloists dedicated to the performance and promotion of contemporary music.

For over 40 years, this permanent ensemble of highly professional musicians has been performing a demanding repertoire of orchestral music in all its diverse forms. Under the artistic direction of Matthias Pintscher they are united by a shared passion for new music. They accompany composers in the exploration of new musical realms, nourished by inventions (new performance and extended techniques, computer music, etc.) and encounters with other forms of artistic expression such as dance, theatre, video and visual arts.

In residence at the Philharmonie de Paris, the Ensemble intercontemporain performs in France and abroad as a regular guest at major international festivals. The ensemble also organizes a range of outreach activities serving a diversified public. The ensemble is financed by the Ministry of Culture and Communication and the Paris City Council.

OMNO-Ensemble/ Orkiestra Muzyki Nowej

Founded in 1996, it is the oldest Polish ensemble specialising in contemporary music performance, with intense activity now spanning over 20 years.

Working first under the direction of the ensemble's founder Aleksander Lasoń, and since 2006 under Artistic Director Szymon Bywalec, the OMNO-Ensemble has gradually morphed from a group of enthusiastic students into a professional ensemble, able to tackle the most complex scores.

The ensemble continues to hone its skills, preparing performances in cooperation with leading Polish and international composers and many others, inviting eminent soloists as well as conductors specialising in New Music.

OMNO has also cooperated with many European ensembles and sound engineers. This activity has produced over 150 premieres at Polish and international festivals as well as first Polish performances of contemporary masterpieces, OMNO is a regular guest at major international contemporary music festivals and at many leading music centres.

The ensemble has made several dozen concert and studio recordings, with the majority published by Polish and European labels. Many were highly rated by critics in leading musical magazines in Italy, France, Denmark, Great Britain, and the United States and garnering international accolades and nominations.

In 2018, five recordings made for PWM Edition were published within the largest Polish phonographic undertaking, titled 100/100 – Musical decades of freedom – containing 100 of the most outstanding recordings of Polish music of the 20th and 21st century.

For many years OMNO has participated in artistic and educational projects, working with Europe's leading New Music ensembles and institutions. OMNO has also inspired and organised many interdisciplinary events involving dancers, soloists, singers, multimedia, and computer technology, presented in atypical venues outside the traditional concert hall. Since 2014, OMNO runs its own concert cycle at the NOSPR orchestra seat in Katowice.

© Bartek Barczyk

Johannes Kalitzke

Johannes Kalitzke was born in 1959 in Cologne and studied church music there from 1974 until 1976. After passing his school-leaving examinations, he studied piano with Aloys Kontarsky, conducting with Wolfgang von der Nahmer and composition with York Höller at the Cologne Music Academy. A stipend of the Study Foundation of the German People made it possible for him to study at IRCAM in Paris, where he was a pupil of Vinko Globokar, and simultaneously in Cologne with Hans Ulrich Humpert (electronic music). His first engagement as a conductor was in 1984, at the Gelsenkirchen Music Theatre in the Revier, where he was principal conductor from 1988 to 1990. In 1991 he became artistic director and conductor of the Ensemble MusikFabrik, of which he was a co-founder. Since then he has been a regular guest conductor with ensembles (Klangforum Wien, Collegium Novum Zürich, Ensemble Modern) and with numerous symphony orchestras (including the WDR Sinfonieorchester, BBC Symphony Orchestra, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks and the Münchner

Philharmoniker). There have also been opera productions (including the Staatsoper Unter den Linden Berlin, the Staatsoper Stuttgart, the Wiener Festwochen, the Münchener Biennale and the Salzburger Festspiele). He has toured Russia, Japan and the USA. Numerous CD recordings complete his activities as an interpreter of classical and contemporary music. As a composer he has received a number of commissions for the Donaueschinger Musiktage and Ultraschall Berlin. He wrote orchestra pieces for the Festival Eclat in Stuttgart, the ORF Radio-Symphonieorchester Wien and the Hamburger Sinfoniker.

His first musical theatre piece, *Der Bericht vom Tod des Musikers Jack Tiergarten*, was a contribution to the Münchener Biennale in 1996. His second opera, *Molière oder die Henker des Komödianten*, a commissioned work for the state of Schleswig-Holstein, as well as his third opera, *Inferno* after Peter Weiss, were premiered at the Bremen Opera. An opera based on the novel *Die Besessenen* by W. Gombrowicz was commissioned by the Theater an der Wien for 2010. In 2011 the Augsburger Philharmoniker commissioned the orchestra-music for a silent film *Die Weber* (1927), then the

opera *Pym* after E.A.Poe for the Theater Heidelberg. He is continuing to focus on orchestral music for the expressionist silent film, including commissioned works by the Wittener Tage für Neue Kammermusik and the Carinthischer Sommer.

His teaching activities include ensemble seminars at the Folkwang Universität der Künste in Essen and at the Hannover Academy, the directorship of the ensemble forum at the Darmstädter Ferienkurse, the directorship of the conducting forum for ensemble music of the German Music Council as well as conducting courses at the Salzburg Summer Academy. Since 2015 he is professor for conducting at the Mozarteum Universität Salzburg and teaches as a guest at the Reina-Sophie-Music School Madrid and the Music Academy Zurich. Johannes Kalitzke has received numerous awards including the Bernd Alois Zimmermann Prize of the City of Cologne and a stipend for the Villa Massimo in Rome (2003). He has been a member of the Akademie der Künste Berlin since 2009 and since 2015 he is a member of the Bayerische Akademie der Schönen Künste.

johanneskalitzke.com

Guillaume Bourgogne

Guillaume Bourgogne learned to play the saxophone in Lyon, his native city, before entering the Paris Conservatory. There, he won first prizes in musical analysis, harmony and orchestration. He was also first prize winner in orchestra conducting, with Janos Fürst as a teacher. Today, he is the music director of Ensemble Cairn (Paris) with the composer Jérôme Combier, and he is also the artistic director of the Ensemble Op.Cit (Lyon). In 2013, he was appointed professor of conducting at the Schulich School of Music of McGill University and artistic director of the McGill Contemporary Music Ensemble (Montreal). Since 2010, he has been principal conductor of the Camerata Aberta (São Paulo, Brazil). He is regularly invited to lead orchestras including the Gulbenkian Orchestra (Lisbon), the Seoul Philharmonic Orchestra, the National Bordeaux-Aquitaine

Orchestra and the Nice Philharmonic Orchestra. In addition to conducting the nineteenth and twentieth century symphonic repertoire, he is a frequent guest conductor for contemporary music ensembles such as Ensemble intercontemporain (Paris), Court-Circuit (Paris), L'Itinéraire (Paris), 2e2m (Paris), Mosaik (Berlin), Ensemble TIMF (South-Korea), Sond'Ar-te Electric Ensemble (Lisbon), Soundstreams (Toronto), Israel Contemporary Players (Tel Aviv), Contrechamps (Geneva) and Linea (Strasbourg). Together with these orchestras and ensembles, he has performed in the foremost festivals: Musica (Strasbourg), Présences (Paris), Manifeste (Paris), Montreal New Music, Tage für neue Musik (Zürich), Märzmusik (Berlin), Radar (Mexico), Campos do Jordão (Brazil), Festival d'art lyrique (Aix-en-Provence), Tongyeong International Music Festival (Korea), Musica Viva (Lisbon), Ars Musica (Belgium), Darmstädter Ferienkurse (Germany), Borealis (Bergen, Norway), Archipel (Geneva), Fondation Royaumont, etc. Guillaume Bourgogne has premiered many pieces by composers such as Jérôme Combier, Tristan Murail, Gérard Pesson, Raphaël Cendo, Chris P. Harman, Luis Naon and Sergio Kafejian. His discography has been rewarded with vari-

ous prizes: Diapason d'or, Grand Prix de l'Académie Charles Cros, Coup de cœur de l'Académie Charles Cros, prix de la critique Bravo! Et Disque d'or. On top of his conducting activities at McGill University, he regularly teaches at institutions such as Paris Conservatory (CNSMDP), São Paulo State University (UNESP), Campos do Jordão Festival, etc.

Szymon Bywalec

He graduated with honours in symphony and opera conducting from the class of Jan Wincenty Hawel at the Academy of Music in Katowice. Between 2006 and 2013, he was artistic director of the Karol Szymanowski Academic Symphony Orchestra in Katowice, where he worked with renowned conductors such as Gabriel Chmura, Takuo Yuasa, Arturo Tamayo, Jacek Kasprzyk, Krzysztof Penderecki, and Paul McCreech. He is also a graduate of the Academy of Music in Cracow, where he studied the oboe with Jerzy Kotyczka. On a scholarship to Siena's Accademia Musicale Chigiana, he has perfected his technique in the masterclass of Gianluigi Gelmetti (2001) and Lothar Zagrosek (2002, diploma di merito). He has also participated in conducting masterclasses taught notably by Gabriel Chmura, Kurt Masur, Zoltán Peskó, and Pierre Boulez. He won the 1st prize at the 2nd National Review of Young Conductors in Białystok (1998) and two special prizes in the Grzegorz Fitelberg International Competition for Conductors in Katowice (1999), and has held several scholarships from the Polish Ministry of Culture and the Mayor of Katowice. In 2014 he received the Honorary

Award of the Polish Composers' Union for his contributions to the promotion of Polish contemporary music.

He is the artistic director and permanent conductor of the OMNO Ensemble, which he has directed at various contemporary music festivals including the Warsaw Autumn, Wrocław's Musica Polonica Nova and Musica Electronica Nova, Bratislava's Melos-Ethos, Lviv's Velvet Curtain 2, Paweł Szymański Festival in Warsaw, Beijing Modern, Vienna's Bridges, Hinds-gavl Festival in Denmark, and Klang – Copenhagen Avant-Garde Music Festival. He regularly conducts the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice. He has led more than a hundred world and Polish premieres, recorded extensively for Polish Radio (with OMNO), and recorded music for OMNO's first album, nominated for the 2003 Fryderyk Award of the Polish Phonographic Academy. For his CD dedicated to the music of Weronika Ratusińska (with OMNO), he received the Pizzicato Supersonic Award in 2009. His recording of Paweł Szymański's *Three Songs to Words* by Trakl received a recommendation at the International Rostrum of Composers in Paris (2007), while Magdalena Długosz's *Gemisatos* (with Sinfo-

nia Varsovia) and Ewa Trębacz's *things lost things invisible* performed under his baton received the same accolades in 2009. In 2013 his CD of cello concertos by Scandinavian composers (Nørgård, Nordheim, Saariaho, with cellist Jakob Kullberg) won the Danish Radio's Lyt til Nyt Pris for 2012. The year 2016 saw the release of Decca's CD recorded with OMNO and clarinetist Michelle Marelli. In 2013–16 Szymon Bywalec was the artistic director of the Musica Polonica Nova festival. He has conducted many philharmonic, radio, and chamber orchestras in Poland and abroad.

Gebt ihr Musik!

„Gebt mir Musik!“ Diese Worte aus Shakespeares *Antonius und Kleopatra*, die *Cleopatra's Songs* eröffnen, scheinen besonders gut gewählt zu sein, um Agata Zubels Beziehung zur Musik zu charakterisieren. Musik: ein vitales Bedürfnis, ein Durst. Aber auch etwas, das man gibt. Um eine treffende Biographie über diese polnische Komponistin zu schreiben, die in Breslau geboren und musikalisch aufgewachsen ist – einer Stadt mit starker kultureller Dynamik, der die Philharmonie seit 2015 viel Musik gibt – müssten wir zweifellos die Kernpunkte ihrer dreifachen musikalischen Tätigkeit als Performerin, Improvisatorin und Komponistin beleuchten. Diese facettenreiche Aktivität bildet ein organisches Ganzes, das sich schwer in separate Segmente aufsplitten lässt. Das Schlagwerkspielen öffnete ihr bereits früh ein Klanguniversum, das strengem Temperament entgeht. Sie fass-

te weiter Fuß in dieser Welt mit dem ElettroVoce-Duo, das sie mit Cezary Duchnowski gründete. Als Sängerin lehnt sie weder die Melodie noch die Semantik des Wortes ab, aber ihre Stimme kann bei Bedarf auch zu einem lebendigen Synthesizer werden, der noch nie dagewesene Klangarten hervorbringt.

Das Komponieren, an dem sie sich seit ihrer Kindheit versucht, ist für sie zu einer Chance geworden, ihre musikalische Fantasie zu organisieren und das Verhältnis zwischen Intuition und Konstruktion zu regulieren. *Cleopatra's Songs* (2017) für Stimme und Instrumentalensemble klingt weniger wie eine Suite von sechs Liedern mit instrumentalem Intermezzo, sondern eher wie ein Monodrama mit einheitlicher Dramaturgie. Der Text besteht aus einer Collage an Auszügen aus *Antonius und Kleopatra*, entlehnt aus den Akten

II, IV und V. Von Anfang an kann man nicht umhin, die bittersüße Fremdheit einer Harfe zu bemerken, die eine Viertelnote niedriger gestimmt ist, als die anderen Instrumente. Diese Mikrotonalität eröffnet eine riesige harmonische Welt, die keinen hyperchromatischen Raum bildet, der vollständig kartiert und kodifiziert ist, sondern den musikalischen Diskurs mit einer flexiblen Ausdruckskraft ausstattet und sich eher als Kontinuum als als Raster entwickelt.

Agata Zubel demonstriert ein subtiles Gefühl für Orchestrierung, dem ihre Bühnenerfahrung sicher nicht fremd ist. Es ist eine Sache, „fortgeschrittene Performance-Techniken“ auf Instrumente und Zubehör anzuwenden, die ein breites akustisches Spektrum repräsentieren, aber eine andere dies außerhalb der etwas anekdotischen Ästhetik der Wirkung zu tun. Mit eher sparsamen Mitteln gelingt es der Komponistin, einen Raum zu eröffnen, der sowohl akustisch als auch dramaturgisch zugleich ist. Das zweite Lied ist typisch für die Art und Weise, wieviel sie mit wenig Mitteln tun kann: „eine einfache Geister“-Verdoppelung der Stimme, vielleicht der Einfluss der isländischen Sängerin Björk,

mit den Pfeiftönen einer Flöte, stellt sich als ausreichend heraus, um Kleopatra mit einer magnetischen Präsenz auszustatten, in einer sehr leichten Umgebung, die von der Harfe und den gedämpften Saiten des Klaviers geschaffen wurde.

Das vierte Lied erzeugt eine Spannung, die umgekehrt proportional zu seiner scheinbaren Ruhe ist. Die Oberton-produzierenden Streicher werden als Resonanzsaiten verwendet, die die Haupttonhöhen des Vokalparts hervorheben und einen schimmernden Effekt erzeugen, der mit dem des japanischen shô vergleichbar ist. Die letzten beiden Stücke bringen im selben intimen Register eine sehr einfache Melodie, umgeben von der Aura eines leichten Echos/Vorechos, das der Flötenspieler in das Instrument gesungen hat („Wie Balsam süß! wie Luft so mild!“), gefolgt von einem anhaltenden Moment, in dem das d-moll Pedal wie die Tampura in einem indischen Raga erklingt („Ich bin Feuer und Luft“). Aber Zubel mag auch Hochspannungsmusik. Im dritten Lied dominiert die Virtuosität einer aufgeregten und brillanten Aussprache das Ganze, im fünften fordert sie die „Bruststimme“, die eine Rocksängerin sicher nicht leugnen wür-

de, und lässt die Bassklarinetten und Stahltrommeln die Szene übernehmen. Das orchestrale Intermezzo, das dem letzten Stück vorausgeht, spiegelt wütend sich in einem Tutti wieder, dessen gesättigter Klang an den erinnert, der durch *Double Battery* läuft. Dieses Tutti wechselt sich mit improvisierten Abschnitten im Schlagwerk ab. Uraufgeführt im Jahr 2016 in der Version für Instrumentalensemble und einem „erweiterten Klangraum“, der vor allem durch Verstärkung und Nachhall erreicht wurde, suggeriert dieses Stück metaphorisch einen Kampf, zuerst zwischen den beiden Bassklarinetten, die hinter dem Publikum platziert sind, später zwischen den beiden Schlagwerkern. Wie der gesättigte Klang des Slaptongue der Bassklarinetten, das Überblasen, Zahnklänge und Multiphonik zeugen die überwiegend enharmonischen Klänge der beiden Percussion-Sets von dem untemperierten Klanguniversum der Komponistin, in dem Viertelnoten ihre volle Legitimität finden. Ob es sich um fragile Töne oder kraftvolle Klangmassen handelt, die Detailgenauigkeit des Schreibens führt zu einem sehr lebendigen musikalischen Organismus, der bisweilen das Gefühl der Freiheit in den improvisierten musikalischen Fluss einbezieht.

Der Kampf vor dem Publikum basiert im Wesentlichen auf wechselnden Offensiven in Form einer imitativen Antiphonie. Die energetische Struktur des Stückes ist recht einfach, aber besonders effektiv; der erste Teil baut starke Kraft auf, der zweite Teil scheint mit der Restenergie des ersten zu schwingen und von der kinetischen Energie abzuleiten. Eine Konvergenz der Register zum hohen Register markiert den Höhepunkt eines Quasi-Zwillingsduos, das die beiden Bassklarinetten und das Flöten-Oboen-Paar einbezieht.

Auch in *Violin Concerto* (2014) ist das Schlagwerk sehr präsent, wiederum vor allem wegen seiner untemperierten und enharmonischen akustischen Beiträge, ergänzt durch ein recht starkes mikrotonales Element, das sich im Solo-Violinpart stark behauptet. Die Solovioline fungiert als Initiator musikalischer Ereignisse, die dann von den Instrumenten des Ensembles aufgegriffen werden, mit einem schmalen Improvisationsspielraum, der durch die teils unbestimmte Notation geboten wird. In diesem Konzert reflektiert die instrumentale Komposition noch deutlicher die Erfahrungen der Komponistin mit Live-Elektronik, was für sie als

Performerin natürlich ist, die aber, wie sie weiß, die Zirkulation eines Musikstücks einschränken kann, da die Umsetzung oft problematisch ist. Wie andere KomponistInnen auch hat sie in ihre Orchestersprache bestimmte harmonische Texturen oder Klangqualitäten integriert, die mit der Welt der Elektronik verbunden sind. Neben der Wirkung der harmonischen Relais des Ensembles, die den solistischen Teil selektiv unterstützen, den sie in diesem Konzert recht ausgiebig einsetzt, setzt sie zweimal auf eine völlig vertikale Schreibweise in Form einer Mischung, die an die anspruchsvollen digitalen Harmonisierer erinnert, die häufig bei IRCAM oder in anderen Studios verwendet werden. Auffällig ist, dass sie mit Polyphonie eher wenig arbeitet oder dass sie dies vor allem tut, um eine Gesamttextur zu erzeugen. So wie einige der Doppel-Stopp-Sektionen des/r Solisten/in eher mikrotonale „Scrambling“ als lineare Polyphonie erzeugen, so verschleiert auch die recht intensive Verwendung von Viertelnoten innerhalb des Ensembles die Konsonanzen und erzeugt so eine Klangart, deren harmonischer Inhalt die instrumentale Qualität verwischt und eine elektronische Klangwelt suggeriert.

Agata Zubels Pragmatismus bei der Umsetzung ihrer musikalischen Ideen bedeutet, dass sie Intuition einer zu systematischen Formalisierung vorzieht. Diese Intuition wird jedoch durch das Zuhören erprobt. Es ist wahrscheinlich diese Art des Komponierens, die ihre Werke sowohl mit einer Spannung als auch mit einer Dynamik ausstattet, die in der Lage ist, feste, wenn auch nie völlig fixierte Formen zu erzeugen. Ihre Musik hat keine Angst vor abrupten Brüchen, die zu ihrer dramatischen und emotionalen Kraft beitragen. Es wird durch die Gravitationskraft einer sehr persönlichen Sprache zusammengehalten, in der Drama die Konstruktion untermauert, während die Verwendung des Materials das Drama umreißt. Lassen Sie mich mit einem weiteren (leicht verzerrten) Shakespeare-Zitat enden: „Wenn Musik das Essen der Emotion ist, spiele weiter!“

Pierre Rigaudière

Übersetzt aus dem Englischen
von Susanne Grainer

Agata Zubeł

Agata Zubełs Kompositionen wurden von renommierten Musikinstitutionen wie dem Los Angeles Philharmonic, Seattle Symphony, Staatsoper Hannover, Klangforum Wien, Ensemble intercontemporain, London Sinfonietta, SWR Radio, Deutschlandfunk, Westdeutscher Rundfunk, Ultraschall Festival in Berlin, Wratislavia Cantans Festival, Teatr Wielki – Polnische Nationaloper Warschau, Philharmonie in Krakau, Sacrum Profanum Festival, Warschauer Herbstfest und der Ernst von Siemens Musikstiftung, Musikprotokoll, 2e2m Ensemble, Linea Ensemble in Auftrag gegeben.

Darüber hinaus hat Agata Zubeł als Sängerin und Komponistin mit mehreren Dutzend Festivals und philharmonischen Institutionen, Opernhäusern sowie weltweit führenden Ensembles zusammengearbeitet, wie dem Konzerthaus und dem Musikverein in Wien, dem Konzerthaus in Berlin, dem Mu-

ziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam, der Elbphilharmonie in Hamburg, der Philharmonie in Berlin, Köln, Luxemburg und Moskau, der Royal Albert Hall und der Royal Festival Hall in London, dem Casa da Música in Porto, der Opéra de Reims, dem Chicago Symphony Orchestra, dem Baltimore Symphony Orchestra, der National Sawdust in New York, dem Warsaw Philharmonic, dem Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, dem National Forum of Music in Breslau, dem Ensemble MusikFabrik, Ictus, the Eighth Blackbird, den Seattle Chamber Players, den San Francisco Contemporary Music Players und anderen.

Als Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe sowohl als Sängerin als auch als Komponistin erhält Agata Zubeł wichtige Auszeichnungen wie den Passport Award der Polityka weekly für klassische Musik (2005), den Fryderyk Award für *Cascando* (ein CD-Programm ihrer eigenen Kompositionen, 2010) und für *Apparition* (ein Gesangsabend, 2020), *selected work* (das beste Werk in der allgemeinen Kategorie) der 60. INTERNATIONALEN UNESCO-Rostrum for Composers für *Not I* (2013), den Polonica Nova Preis (2014), Coryphaeus der polnischen Musik (2016), den European Com-

poser Award (2018), den Erste Bank Kompositionspreis (2018), das Ehrenabzeichen für Verdienste um die polnische Kultur sowie die Bronzemedaille für Verdienste um die Kultur Gloria Artis (2017).

Bekannt für ihre einzigartige Stimmvielfalt und den Einsatz von Techniken, die Stereotype herausfordern, gibt sie Konzerte auf der ganzen Welt und hat zahlreiche neue Werke uraufgeführt. Agata Zubeł lebt in Breslau, wo sie an der Musikakademie lehrt. Zusammen mit dem Komponisten und Pianisten Cezary Duchnowski gründete sie das ElettroVoce Duo.

Ihre Diskografie besteht aus mehr als einem Dutzend Titeln, darunter Alben, die ihrer eigenen Musik gewidmet sind: *Not I* (0013362KAI), *Cascando* und *Stories Nowhere From*, sowie *Poems* (mit ihren vokalen Interpretationen von Liedern von Aaron Copland, Alban Berg und Paweł Szymański), *el-Derwid*, *Blots on the Sun*, und *Dream Lake*, bzw. Aufnahmen von Liederzyklen von Witold Lutosławski und André Tchaikowsky und *Apparition* (mit vokalen Interpretationen von Liedern von Maurice Ravel, Samuel Barber, George Crumb, Karol Szymanowski und Fernando Obradors).

Katarzyna Duda

Katarzyna Duda ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten der polnischen Musikwelt. Sie trat in renommierten Auditorien wie dem Lincoln Center und der Carnegie Hall in New York, dem Concertgebouw in Amsterdam, der National Philharmonic Hall in Warschau, der Kawai Omotesando Hall in Tokio und der Rossini Hall in Padova auf. Sie studierte bei Maestro Tibor Varga an der Ecole Superieure de Musique in Sion, Schweiz, und bei Jan Stanienda an der Musikakademie in Warschau. Katarzyna ist Preisträgerin der Tibor Varga International Violin Competition in Sion, Schweiz, und der Tadeusz Wronski International Violin Solo Competition in Warschau. Sie spielt eine italienische Violine aus dem 19. Jahrhundert.

katarzynaduda.pl

Klangforum Wien

Ein Kollektiv unerschrockener Gratwanderer, Entdecker und Fragesteller. 24 MusikerInnen aus zehn Ländern erkunden gemeinsam mit den maßgeblichen KomponistInnen unserer Gegenwart unentwegt neue Horizonte künstlerischer Schaffenskraft.

Offen im Denken, virtuos im Spiel, präzise im Hören – das Klangforum Wien schöpft aus einem unverwechselbaren Klang, gestaltet Erfahrungsräume und fordert das Publikum.

Ereignis im besten Sinne des Wortes: eine sinnliche Erfahrung, deren Unmittelbarkeit man sich nicht entziehen kann. Das Neue in der Musik des Klangforum Wien spricht, handelt und betört.

klangforum.at

Ensemble intercontemporain

Das Ensemble intercontemporain ist ein Ensemble, bestehend aus 31 SolistInnen, das sich der Aufführung und Förderung zeitgenössischer Musik widmet.

Seit über 40 Jahren stellt dieses Ensemble hochprofessioneller MusikerInnen ein anspruchsvolles Repertoire an Orchestermusik in all seinen unterschiedlichen Formen in den Mittelpunkt seines Schaffens. Unter der künstlerischen Leitung von Matthias Pintscher verbindet die MusikerInnen eine gemeinsame Leidenschaft für die Neue Musik. Sie begleiten KomponistInnen bei der Erforschung neuer musikalischer Bereiche, reich an Erfindungen (neue Performance und erweiterte Techniken, Computermusik, etc.), und Begegnungen mit anderen künstlerischen Ausdrucksformen wie Tanz, Theater, Video und bildender Kunst.

In der Philharmonie de Paris beheimatet, tritt das Ensemble intercontemporain in Frankreich aber auch im Ausland auf und ist Stammgast bei zahlreichen großen internationalen Festivals. Das Ensemble organisiert auch eine Reihe von Outreach-Aktivitäten für unterschiedliches Publikum. Das Ensemble wird vom Ministerium für Kultur und Kommunikation und dem Pariser Stadtrat finanziert.

OMNO-Ensemble/ Orkiestra Muzyki Nowej

1996 gegründet ist das OMNO-Ensemble das älteste polnische Ensemble, das sich auf zeitgenössische Musik spezialisiert hat. Seine Tätigkeit erstreckt sich demnach bereits über mehr als 20 Jahre. Das OMNO-Ensemble, das zunächst unter der Leitung seines Gründers Aleksander Lasón und seit 2006 unter dem künstlerischen Leiter Szymon Bywalec spielt, hat sich nach und nach von einer Gruppe begeisterter StudentInnen zu einem professionellen Ensemble entwickelt, welches sich mit den komplexesten Partituren beschäftigt. Das Ensemble verfeinert sein Können immer weiter, bestreitet Aufführungen in Zusammenarbeit mit führenden polnischen und internationalen KomponistInnen und lädt namhafte SolistInnen sowie DirigentInnen ein, die sich auf Neue Musik spezialisiert haben.

OMNO hat auch bereits mit vielen europäischen Ensembles und Toningenieurinnen zusammengearbeitet. Diese Aktivität hat über 150 Uraufführungen bei polnischen und internationalen Festivals sowie Erstaufführungen zeitgenössischer polnischer Meisterwerke zutage gebracht. OMNO ist regelmäßiger Gast bei den größten internationalen Festivals für zeitgenössische Musik und in vielen führenden Musikzentren.

Das Ensemble hat mehrere Dutzend Konzert- und Studioaufnahmen produziert, die meisten sind bei polnischen und europäischen Labels erschienen. Viele wurden in führenden Musikmagazinen in Italien, Frankreich, Dänemark, Großbritannien und den Vereinigten Staaten hoch gelobt und erhielten internationale Auszeichnungen und Nominierungen.

Im Jahr 2018 wurden fünf Aufnahmen für die PWM Edition im größten polnischen phonographischen Projekt mit dem Titel *100/100 – Musikalische Jahrzehnte der Freiheit* veröffentlicht, die 100 der herausragendsten Aufnahmen polnischer Musik des 20. und 21. Jahrhunderts enthielten.

OMNO ist seit vielen Jahren in diverse künstlerische und pädagogische Projekte involviert und arbeitet mit Europas führenden Ensembles und Institutionen für Neue Musik zusammen. Weiters hat OMNO auch zahlreiche interdisziplinäre Veranstaltungen mit TänzerInnen, SolistInnen, SängerInnen, Multimedia und Computertechnik inspiriert und organisiert, die an atypischen Orten außerhalb des traditionellen Konzertsaals präsentiert wurden. Seit 2014 veranstaltet OMNO einen eigenen Konzertzyklus beim NOSPR-Orchester in Kattowitz.

Johannes Kalitzke

Geboren 1959 in Köln, studierte er dort 1974–76 Kirchenmusik. Nach dem Abitur studierte er Klavier bei Aloys Kontarsky, Dirigieren bei Wolfgang von der Nahmer und Komposition bei York Höller an der Kölner Musikhochschule. Ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ermöglichte ihm einen Studienaufenthalt in Paris am Institut IRCAM. Dort war er in dieser Zeit Schüler von Vinko Globokar, zugleich in Köln von Hans Ulrich Humper (elektronische Musik).

Sein erstes Engagement als Dirigent führte Johannes Kalitzke 1984 an das Gelsenkirchener Musiktheater im Revier, wo er in den Jahren 1988 bis 1990 Chefdirigent war. 1991 wurde er künstlerischer Leiter und Dirigent der Musikfabrik, des Landesensembles von Nordrhein-Westfalen, dessen Mitbegründer er war. Seither ist er regel-

mäßig als Gastdirigent bei Ensembles (Klangforum Wien, Collegium Novum, Ensemble Modern) und zahlreichen Sinfonieorchestern, u.a. denen des WDR, der BBC, des BR und der Münchner Philharmoniker, tätig. Dazu kamen Opernproduktionen, u.a. an der Staatsoper Unter den Linden, der Stuttgarter Oper, den Wiener Festwochen, der Münchner Biennale und den Salzburger Festspielen. Tourneen nach Russland, Japan und Amerika sowie zahlreiche CD-Aufnahmen ergänzen seine Tätigkeit als Interpret klassischer und zeitgenössischer Musik.

Als Komponist erhielt er mehrfach Aufträge u.a. für die Donaueschinger Musiktage und für Ultraschall Berlin. Orchesterstücke entstanden für das Festival Eclat in Stuttgart, das ORF Radio-Symphonieorchester Wien und die Hamburger Sinfoniker.

Sein erstes Musiktheaterstück, *Der Bericht vom Tod des Musikers Jack Tiergarten*, war Beitrag der Münchner Biennale 1996. Seine zweite Oper, *Molière oder die Henker des Komödianten*, eine Auftragsarbeit für das Land Schleswig-Holstein, wie auch seine dritte Oper, *Inferno* nach Peter Weiss, wurden an der Oper Bremen uraufge-

führt. Eine Oper nach dem Roman *Die Besessenen* nach W. Gombrowicz wurde vom Theater an der Wien für 2010 beauftragt. Im Auftrag der Augsburger Philharmoniker entstand im Jahr 2011 eine Stummfilm-Orchestermusik für den Film *Die Weber* (1927), danach die Oper *Pym* nach E.A.Poe für das Theater Heidelberg. Derzeit beschäftigt er sich weiter schwerpunktmäßig mit Orchestermusiken für den expressionistischen Stummfilm, unter anderem als Auftrag für die Wittener Tage für Neue Kammermusik und den Carinthischen Sommer.

Zu seinen Lehrtätigkeiten zählen Ensembleseminare an der Folkwanghochschule Essen und Hannover, die Leitung des Ensembleforum bei den Darmstädter Ferienkursen, regelmäßig Leitung des Dirigentenforums für Ensemblemusik des Deutschen Musikrates und Dirigentenkurse an der Sommerakademie Salzburg. Seit 2015 hat er eine Professur für Dirigieren an der Universität Mozarteum Salzburg inne und unterrichtete als Gast an der Reina-Sophia-Musikschule Madrid und der Musikhochschule Zürich.

Kalitzke erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Bernd-Alois-Zimmermann-Preis der Stadt Köln und für das Jahr 2003 das Stipendium für die Villa Massimo, Rom. Seit 2009 ist er Mitglied der Akademie der Künste und seit 2015 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, München.

johanneskalitzke.com

Guillaume Bourgogne

Guillaume Bourgogne lernte Saxophon in Lyon, seiner Heimatstadt, bevor er ein Studium am Pariser Konservatorium begann. Dort gewann er Wettbewerbe in musikalischer Analyse, Harmonie und Orchestrierung. Er war auch erster Preisträger im Orchesterdirigieren, mit Janos Fürst als Lehrer. Heute ist er Musikdirektor des Ensemble Cairn (Paris) mit dem Komponisten Jérôme Combier, und künstlerischer Leiter des Ensemble Op.Cit (Lyon). 2013 wurde er Professor für Dirigieren an der Schulich School of Music der McGill University und künstlerischer Leiter des McGill Contemporary Music Ensemble (Montreal). Seit 2010 ist er Chefdirigent der Camerata Aberta (São Paulo, Brasilien).

Er wird regelmäßig eingeladen, Orchester zu dirigieren, darunter das Gulbenkian Orchestra (Lissabon), das Seoul Philharmonic Orchestra, das National Bordeaux-Aquitaine Orchestra und das Nice Philharmonic Orchestra. Neben dem symphonischen Repertoire des 19. und 20. Jahrhunderts ist er regelmäßiger Gastdirigent bei Ensembles zeitgenössischer Musik wie dem Ensemble intercontemporain (Paris), Court-Circuit (Paris), L'itinéraire (Paris), 2e2m (Paris), Mosaik (Berlin), Ensemble TIMF (Südkorea), Sond'Ar-te Electric Ensemble (Lissabon), Soundstreams (Toronto), Israel Contemporary Players (Tel Aviv), Contrechamps (Genf) und Linea (Strassburg).

Zusammen mit diesen Orchestern und Ensembles trat er bei den wichtigsten Festivals auf: Musica (Straßburg), Présences (Paris), Manifeste (Paris), Montreal New Music, Tage für neue Musik (Zürich), Märzmusik (Berlin), Radar (Mexiko), Campos do Jordão (Brasilien), Festival d'art lyrique (Aix-en-Provence), Tongyeong International Music Festival (Korea), Musica Viva (Lissabon), Ars Musica (Belgien), Darmstadt Ferienkurse (Deutschland), Borealis (Bergen, Norwegen), Archipel (Genf), Fondation Royaumont, etc.

Guillaume Bourgogne hat viele Stücke von Komponisten wie Jérôme Combier, Tristan Murail, Gérard Pesson, Raphaël Cendo, Chris P. Harman, Luis Naon und Sergio Kafejian uraufgeführt. Seine Diskografie wurde mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet: Diapason d'or, Grand Prix de l'Académie Charles Cros, Coup de cœur de l'Académie Charles Cros, prix de la critique Bravo! Et Disque d'or. Zusätzlich zu seinen Aktivitäten als Dirigent an der McGill University lehrt er regelmäßig an Institutionen wie dem Pariser Konservatorium (CNSMDP), der São Paulo State University (UNESP), dem Campos do Jordão Festival usw.

Szymon Bywalec

Szymon Bywalec schloss sein Studium in Dirigieren von symphonischem und Opernrepertoire bei Jan Wincenty Hawel an der Musikakademie in Kattowitz mit Auszeichnung ab. Von 2006 bis 2013 war er künstlerischer Leiter des Karol Szymanowski Academic Symphony Orchestra in Katowice, wo er mit renommierten Dirigenten wie Gabriel Chmura, Takuo Yuasa, Arturo Tamayo, Jacek Kasprzyk, Krzysztof Penderecki und Paul McCreech zusammenarbeitete. Er ist auch Absolvent der Musikakademie in Krakau, wo

er bei Jerzy Kotyczka Oboe studierte. Mit einem Stipendium für die Sienas Accademia Musicale Chigiana konnte er seine Technik in der Meisterklasse von Gianluigi Gelmetti (2001) und Lothar Zagrosek (2002, diplom di merito) perfektionieren. Er nahm weiters an Meisterklassen bei Gabriel Chmura, Kurt Masur, Zoltén Peské und Pierre Boulez teil. Er gewann den 1. Preis bei der 2. National Review of Young Conductors in Białystok (1998), zwei Sonderpreise beim Grzegorz Fitelberg International Competition for Conductors in Katowice (1999) und erhielt mehrere Stipendien des polnischen Kulturministeriums und des Bürgermeisters von Kattowitz. 2014 erhielt er den Ehrenpreis des Polnischen Komponistenverbandes für seine Beiträge zur Förderung der polnischen zeitgenössischen Musik.

Er ist künstlerischer Leiter und ständiger Dirigent des OMNO Ensembles, das er bei verschiedenen Festivals für zeitgenössische Musik geleitet hat, darunter dem Warschauer Herbst, Breslaus Musica Polonica Nova und Musica Electronica Nova, Bratislavas Melos-Ethos, Lviv's Velvet Curtain 2, Paweł Szymański Festival in Warschau, Beijing Modern, Vienna's Brid-

ges, Hindsgavl Festival in Dänemark und Klang – Kopenhagen Avant-Garde Music Festival. Er dirigiert regelmäßig das Polnische Nationalradio-Symphonieorchester in Kattowitz. Er leitete mehr als hundert Welt- und polnische Premieren, nahm zahlreiche Stücke für den Polnischen Rundfunk (mit OMNO) auf, sowie auch für OMNOs erstes Album, das 2003 für den Fryderyk Award der Polnischen Phonographischen Akademie nominiert wurde. Für seine CD, die der Musik von Weronika Ratusińska gewidmet ist (mit OMNO; auf dem Label DUX erschienen), erhielt er 2009 den Pizzicato Supersonic Award.

Seine Aufnahme von Paweł Szymański's *Three Songs to Words* von Trakl wurde vom International Rostrum of Composers in Paris (2007) empfohlen. *Magdalena Długosz's Gemisatos* (mit der Sinfonia Varsovia) und Ewa Trębacz's *things lost things invisible*, erhielten unter seiner Leitung 2009 die gleichen Auszeichnungen. 2013 gewann seine CD mit Cellokonzerten skandinavischer Komponisten (Nørgård, Nordheim, Saariaho, mit Cellist Jakob Kullberg) den Lyt til Nyt Pris des dänischen Rundfunks für 2012. Im Jahr 2016 wurde eine CD mit OMNO und

der Klarinettistin Michelle Marelli bei DECCA veröffentlicht. Von 2013 bis 2016 war Szymon Bywalec künstlerischer Leiter des Festivals Musica Polonica Nova. Er dirigierte viele Philharmonie-, Radio- und Kammerorchester in Polen und im Ausland.

Das *Mehr*WERT Sponsoringprogramm
www.sponsoring.erstebank.at

**Wir unterstützen auch
den Erste Bank Kompositionspreis.**

Vermehrt Schönes!

ERSTE

- 1 Eine Aufnahme des österreichischen Rundfunks
(Radio Österreich 1) – oe1.orf.at
- 2 Ensemble intercontemporain, conductor Guillaume Bougoune,
concert of May 2016, the 21st at the Red Hall, National Forum of
Music, Wrocław, commissioned by the Ensemble intercontemporain, world
premiere

Recording dates: 1 21 November 2018, 2 21 May 2016, 3 18 December 2014

Recording venues: 1 Wien Modern, Konzerthaus Wien/Austria
2 Music Electronica Nova Festival,
National Forum of Music, Wrocław/Poland
3 New Music Festival, Katowice/Poland

Mastering: Christoph Amann

Engineers: 1 Andreas Karlberger (ORF)
2 Recording Engineer: Wojciech Marzec
Sound Engineers: Patryk Kulda, Patryk Wolentarski

3 Beata Jankowska-Burzyńska

Producers: 1 Wolfgang Racher (ORF)

3 Beata Jankowska-Burzyńska

German translations: Susanne Grainer

Cover: based on artwork by Jakob Gasteiger

Agata Zubel (*1978)

1	Cleopatra's Songs (2017)
for voice and instrumental ensemble
text by William Shakespeare	28:11
2	Double Battery (2016)
for instrumental ensemble and augmented sound space
commissioned by the Ensemble intercontemporain
(World Premiere) *	23:05
3	Violin Concerto (2014)
for violin and chamber orchestra	16:05
	TT	67:25

1	Agata Zubel, soprano
Klangforum Wien
Johannes Kalitzke, conductor
2	Ensemble intercontemporain
Guillaume Bourgogne, conductor
3	Katarzyna Duda, violin
OMNO-Ensemble / Orkiestra Muzyki Nowej
Szymon Bywalec, conductor

ÖSTERREICH 1

Hauptsponsor
ERSTE BANK
MehrWERT Sponsoring

KAIROS

0015068KAI

© & © 2020 paladino media gmbh, Vienna
www.kairos-music.com

ISRC: ATK941506801-03 . Made in the E.U.

(C)10488 D D D