

JULIA PURGINA

musique noire

ORF Radio-Symphonieorchester Wien · Marin Alsop

Eric Lamb · Ensemble Kontrapunkte · Gottfried Rabl

Ensemble XXI. Jahrhundert · Peter Burwik

Oberon Trio

Wiener Symphoniker · Sylvain Cambreling

KAIROS

Julia Purgina (*1980)

1	farewell, lady, farewell (2020) for orchestra	11:22
2	musique noire III (2021) for flute and ensemble	10:38
3	From Bacon. From Muybridge. The Human Figure in Motion. (2017) for ensemble	10:07
4	musique noire IV (2020) for piano trio	12:19
5	Akatalapsia (2018) for orchestra	18:20
	TT	62:48

1 ORF Radio-Symphonieorchester Wien
Marin Alsop, conductor

2 Eric Lamb, flute
Ensemble Kontrapunkte
Gottfried Rabl, conductor

3 Ensemble XXI. Jahrhundert
Peter Burwik, conductor

4 Oberon Trio
Henja Semmler, violin
Antoaneta Emanuilova, violoncello
Jonathan Aner, piano

5 Wiener Symphoniker
Sylvain Cambreling, conductor

Julia Purgina's works tell musical stories. Abstract stories, which usually initiate her working process.

This is also the case in the first work on this album, *farewell, lady, farewell* (2020), a work for large orchestra, composed on a joint commission of the ORF Vienna Radio Symphony Orchestra and the Gesellschaft der Musikfreunde Wien. The original idea of composing a work that was supposed to portray a kind of female Don Juan, a Dona Juana, finally led to the story of an old woman suffering from dementia, who is able to recall her sensual memories – in form of melodic fragments – and whose recollections swing between memories of her vigorous youth and hopelessness, caused by the immanent loss of personality. These memories are fragmentary, episodic: from time to time, a window opens up in the fog, allowing a clear view – usually expressed through rhythmic austerity. Vitality leaves her near the end, filling her last breaths with fleeting harmonies and the courage to face life.

musique noire III is a flute concerto written for Eric Lamb. His wish for a piece incorporating certain

borrowings from jazz led to the piece not turning into a “concerto” in the classical sense, but a kind of extended jazz piece allowing the soloist several solo spots. A piece in which the flute nevertheless always has the role of a “primus inter pares.” The intensified study of certain jazz idioms in recent years had led to a certain change in the composer's language. The accompanying ensemble is chosen specifically, so that *musique noire III* could be played by both classical and jazz musicians.

Musique noire refers to a series of works created in recent years and in which the composer's focus on the idea of the film noir has led to certain “noire” aspects finding their way into the musical parameters of these works.

Just as Julia Purgina is fascinated by jazz, she is also attracted to the paintings of Francis Bacon (1909–1992). The third piece on this album was composed in 2017 for Ensemble XXI. Jahrhundert and Wien Modern. The idea of writing a work which would have images as starting points – letting them wander in the mind in order to emerge anew as music –, further develops the idea that Francis Bacon

himself applied with the photographs of Eadweard Muybridge (1830–1904). Thus, the composer drew on one of Bacon’s works and transformed it into another existence – animating it, so to say. Not so much as a palimpsest but rather like a metamorphosis. Therefore, the title also alludes to this series of transformations: *From Bacon. From Muybridge. The Human Figure in Motion*.

In an interview with Harry Schmidt for the *Ludwigsburger Kreiszeitung* long before the premiere of *musique noire IV*, the composer said (among other things) following words: “My goal is to write works that are clearly located in the present through their musical language and by speaking of the present, but which both touch people in their innermost being and force them to reflect. In a way that would be ultimately timeless. Setting myself this goal, I see myself in a tradition with, for example, Schubert or others, knowing how I myself was musically trained in this tradition and how this music still touches me, moves me and changes something in me today. However, I would like to define my own music in terms of language and style in such a way

that it is an expression of its time, also by choosing or finding the musical material accordingly. This way, it can be sensual but also sophisticated and complex at the same time.”

Here too, the idea of “film noir” is the red filament through the piece: mysterious characters, clouds of fog and smoke-filled air, pleasant discomfort ... This work, created for the Oberon Trio, is an attempt to combine the mood of film noir and the seclusion forced by the first lockdown in 2020.

Akatalēpsia, the last work on this album, commissioned by Wien Modern in 2018 for the Vienna Symphony Orchestra, deals with uncertainty and secureness.

The composer writes: “The bounds of safety end where the comprehension of the nature of things can not be grasped anymore, where recognitions fail due to the lack of assured facts and where basic truths can not be taken for granted anymore. This *incomprehension* and inability to understand something, is what *akatalēpsia* means in a philosophical sense. Additionally, in figurative terms of medicine, it means the precariousness of a diagnose.

The opposite of this is Katalepsia, which means inflexible adhesion and depicts a condition in which the muscle tone is considerably increased and in which the body takes a rigid state. This often happens in correlation with schizophrenia or physical brain disease, but is also consciously striven for during hypnosis.

Hypnos, the Greek god of sleep, haunts the pages of this score together with his brothers Thanatos (the God of gentle death) and Moros (the God of fate and disaster), all of them children of Nyx (the Goddess of the night). Only death arrives with certainty, revealing its beauty solely in the moment of death. The nature of things can only be apprehended sensually.”

© nafezrerhuf

Julia Purgina

Julia Purgina studied concert viola (Wolfgang Klos/MDW and Ulrich Knörzer/UdK) and composition (Erich Urbanner and Chaya Czernowin/both MDW, as well as electroacoustic composition with Karlheinz Essl/MDW). In addition, she studied German and Slovak at the University of Vienna. She completed all studies with excellent results.

With her experience as an orchestral musician (Vienna RSO, Vienna Chamber Orchestra and as a substitute at the Volksoper Vienna and the Lower Austrian Tonkünstler Orchestra), Purgina decided to specialize in the field of contemporary music and to combine her solo and chamber music ambitions with her compositional interests. Together with Roland Freisitzer, she co-directed Ensemble Reconsil until 2016 and was a founding member of the composer-interpreter group Ensemble Lux, has performed with Klangforum Wien as well as at exxj, Phace and Ensemble Wiener Collage. She has an intense musical relationship with the jazz ensemble Studio Dan.

Through close collaboration with Austrian and international composers, she has premiered numerous works dedicated to her (e.g. Erich Urbanner's *Konzert für Viola und dreizehn Spieler*) and performed them at important festivals such as Wien Modern, the Bregenzer Festspiele or recorded them for radio broadcasts.

Composer Julia Purgina has received commissions from renowned orchestras, ensembles and musicians who actively commission and premiere world premieres from all over the world (e.g. Vienna Symphony Orchestra, Vienna RSO, sirene Operntheater, Helsingborg Symphony Orchestra, Vienna Concertverein, Oberon Trio, Hugo Wolf Quartet, Ensemble Kontrapunkte, oenm, exxj, Ensemble Itineraire and others).

Julia Purgina's performances are documented on numerous recordings, with the 14-CD box set *Exploring The World* with the Ensemble Recon-

sil from 2014/15 being a special highlight including more than 80 world premieres from all over the world. In addition to orchestral and ensemble works, two operas, solo concertos and choral pieces, the composer's output also includes chamber music and solo works, including electronics and music for films. Her orchestral work *Akatalapsia*, performed by the Vienna Symphony Orchestra under Sylvain Cambreling, was nominated by the Austrian Radio (ORF OE1) for the "Rostrum of composers" in 2019.

From 2016–2022 she was Head of the String Department at the Music and Arts University of the City of Vienna (MUK), where she taught music theory, contemporary music (practical and theoretical) and viola. In 2022, Purgina was appointed Vice President for the Arts and Teaching at the Anton Bruckner University in Linz, where she also teaches in the field of contemporary music. Since autumn 2022 she is Professor for Music Theory at the Music and Arts University of the City of Vienna.

Apart from that, she holds guest lectures and workshops at Austrian and international universities.

www.juliapurgina.net

Aranytelenkedés az elfeledt aranykorokról és a gazdasági átalakulásról
for the 1st. movement of the symphony
farewell, lady, farewell
for orchestra
(2020)

János Papp 1980

$\text{♩} = 104$

piccolo
flute 1
flute 2
oboe 1
oboe 2 (also E-flat)
clarinet 1 (B-flat)
clarinet 2 (B-flat) (also E-flat)
bassoon 1
bassoon 2 (also E-flat)
horn 1 (E)
horn 2 (E)
horn 3 (E)
horn 4 (E)
trumpet 1 (E)
trumpet 2 (E)
trombone 1
trombone 2
trombone 3
tuba
timpani
cymbals
temple blocks
harp
 $\text{♩} = 104$
violin 1
violin 2
viola
cello
double bass

pp0079-00

© 2021 by palatinus media gmbh, vienna

Julia Purginas Werke erzählen musikalische Geschichten. Abstrakte Geschichten, die zumeist auch Initialzündung ihres Arbeitsprozesses sind.

So auch im ersten Werk dieses Albums, *farewell, lady, farewell* (2020), ein Werk für großes Orchester, komponiert im Auftrag des ORF Radiosymphonieorchesters Wien und der Gesellschaft der Musikfreunde Wien. Aus der ursprünglichen Idee, ein Werk zu komponieren, das eine Art weiblicher Don Juan, eine Dona Juana sein sollte, entstand am Ende die Geschichte einer demenzkranken, alten Frau, die einerseits auf ihre sinnlichen Erinnerungen zurückgreifen kann – in Form von melodischen Bruchstücken – andererseits zwischen Erinnerungen an ihre kräftige Jugendzeit und der durch den Persönlichkeitsverlust verursachten Hoffnungslosigkeit schwenkt. Die Erinnerungen sind fragmentarisch, episodenhaft; immer wieder geht ein Fenster inmitten des Nebels auf, das einen klaren Blick ermöglicht – meist durch rhythmische Strenge ausgedrückt. Gegen Ende verabschieden sich die Lebenskräfte, der Lebensmut und vergängliche Harmonien prägen die letzten Atemzüge.

musique noire III ist ein für Eric Lamb geschriebenes Flötenkonzert. Sein Wunsch, ein Stück zu bekommen, das gewisse Anleihen im Jazz hätte, führte dazu, dass es kein „Konzert“ im klassischen Sinne wurde, sondern eine Art erweiterte Jazznummer, die dem Solisten immer wieder Spots gibt. Die Flöte hat aber durchgehend zumindest die Rolle des „primus inter pares“. Dabei spielte auch die in den letzten Jahren vertiefte Beschäftigung mit gewissen Jazz-Idiomen eine wichtige Rolle, die die musikalische Sprache der Komponistin längst befruchten. Das begleitende Ensemble ist so besetzt, dass *musique noire III* sowohl von klassischen, als auch von Jazzmusiker:innen gespielt werden kann. *Musique noire* bezeichnet eine Werk-Serie, die in den letzten Jahren entstanden ist und in der mit der Idee des Film noir gespielt wird. Bestimmte Parameter des filmischen „noir“ werden hierbei zu musikalischen Parametern umgewandelt.

So wie der Jazz eine Faszination auf Julia Purgina ausübt, sind es auch die Bilder Francis Bacon's (1909–1992), zu denen sie sich hingezogen fühlt. Das dritte Werk dieses Albums ist 2017

für das Ensemble XXI. Jahrhundert und Wien Modern entstanden. Die Idee, ein Werk zu komponieren, das Bilder als Ausgangspunkt habe, die im Kopf wandern müssten, um als Musik neu zu entstehen, entwickelt die Idee weiter, die Francis Bacon selbst mit den Fotografien von Eadweard Muybridge (1830–1904) angewandt hat. So griff die Komponistin auf ein Werk Bacons zurück und wandelte es zu einer anderen Existenz um – animierte es sozusagen. Dabei handelt es sich weniger um ein Palimpsest als vielmehr um eine Metamorphose. Und so spielt der Titel auch auf diese Reihe von Verwandlungen an: *From Bacon. From Muybridge. The Human Figure in Motion.*

Als Julia Purgina lange vor der Uraufführung von *musique noire IV* Harry Schmidt für die *Ludwigsburger Kreiszeitung* in einem Interview Rede und Antwort stand, sagte sie unter anderem Folgendes: „Mein Ziel ist es, Werke zu schreiben, die eindeutig durch ihre Tonsprache in der Gegenwart verortet sind und von der Gegenwart erzählen, es aber schaffen, die Menschen so in ihrem Innersten zu berühren und zum Nachdenken zu bewe-

gen, dass sie letzten Endes zeitlos sind. In diesem Ziel würde ich mich in einer Tradition mit beispielsweise Schubert oder anderen sehen, wissend auch wie ich selbst in dieser Tradition musikalisch ausgebildet wurde und wie mich selbst diese Musik auch heute noch berührt, bewegt und etwas in mir verändert. Meine eigene Musik möchte ich tonsprachlich und stilistisch aber so definieren, dass diese ein Ausdruck ihrer Zeit ist und das musikalische Material dementsprechend gewählt wird. Dabei darf dieses sinnlich, aber auch raffiniert-komplex sein.“

Auch hier zieht sich die Idee des „Film noir“ wie ein roter Faden durch das Stück: geheimnisvolle Charaktere, Nebelschwaden und rauchgeschwängerte Luft, wohliges Unwohlsein ... Dieses für das Oberon Trio entstandene Werk ist ein Versuch, die Stimmung des Film noir und der durch den ersten Lockdown im Jahre 2020 erzwungenen Zurückgezogenheit miteinander zu verbinden.

Akatalepsia, das letzte Werk dieses Albums, entstanden 2018 im Auftrag von Wien Modern für die Wiener Symphoniker, beschäftigt sich mit Unsicherheiten

und Sicherheit. Die Grenzen der Sicherheit liegen unter anderem da, wo „sich das Wesen der Dinge nicht begreifen lässt“, schreibt die Komponistin, wo keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen und grundlegende Wahrheiten nicht angenommen werden können. Diese „Unbegreiflichkeit“ und das Unvermögen, etwas zu verstehen, ist mit akatalēpsia im philosophischen Sinne gemeint, aber auch übertragen auf die Medizin: die Unsicherheit einer Diagnose.

Das Gegenteil, die Katalepsie, bezeichnet das unbewegliche Festhalten und wird in der Medizin verwendet, wenn der Muskeltonus stark erhöht ist und der Körper starr wird. Ein Zustand, der oftmals im Zusammenhang mit Schizophrenie oder organischen Hirnkrankheiten entsteht, aber auch in der Hypnose gezielt erreicht werden soll.

Hypnos, der griechische Gott des Schlafes, und seine beiden Brüder Moros (Gott des Verhängnisses und Untergangs) und Thanatos (Gott des sanften Todes), allesamt Kinder der Nyx (Göttin der Nacht), spuken in diesem Stück herum: der Tod kommt mit Sicherheit – seine Schönheit wird sich im Moment des Sterbens offenbaren. Das Wesen der Dinge ist nur sinnlich zu erfassen.

166 $\text{H} = 48$ T.R.

B. Fl. solo *pp* *p*

Sax (Bar.)

Trp. (C) *pp*

Tbn. *pp*

Udu Seashell chimes *pp*

Pno. *pp*

D.B. Finger Tapping *p*

168 ord.

B. Fl. solo *pp*

Sax (Bar.) *p*

Trp. (C)

Tbn.

Chim.

Pno.

D.B.

Julia Purgina

Julia Purgina studierte Konzertfach Viola (Wolfgang Klos/MDW und Ulrich Knörzer/UdK) und Komposition (Erich Urbanner und Chaya Czernowin/beide MDW, sowie Elektroakustische Komposition bei Karlheinz Essl/MDW). Ergänzend betrieb sie berufsbegleitend ein Studium für Germanistik und Slowakistik an der Universität Wien. Alle Studien schloss sie mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Mit der Erfahrung als Orchestermusikerin (RSO Wien, Wiener Kammerorchester und als Substitutin bei der Volksoper Wien und dem Niederösterreichischen Tonkünstlerorchester), beschloss Purgina sich im Bereich der zeitgenössischen Musik zu spezialisieren und ihre solistischen und kammermusikalischen Ambitionen mit ihren kompositorischen Interessen zu verknüpfen. Gemeinsam mit Roland Freisitzer leitete sie bis 2016 das Ensemble Reconsil und war Gründungsmitglied der Komponist:innen-Interpret:innengruppe Ensemble Lux, spielte im Wiener Klangforum ebenso wie im

exxj, bei Phace und dem Ensemble Wiener Collage. Mit dem Jazzensemble Studio Dan verbindet sie eine intensive musikalische Freundschaft.

Durch die enge Zusammenarbeit mit österreichischen und internationalen Komponist:innen entstanden zahlreiche Werke, die Purgina gewidmet sind (z. B. das *Konzert für Viola und dreizehn Spieler* von Erich Urbanner) und von ihr auch aufgeführt wurden, u. a. bei wichtigen Festivals wie Wien Modern, den Bregenzer Festspielen oder für Rundfunkübertragungen. Im Gegenzug kann Julia Purgina als Komponistin auf Aufträge von namhaften Orchestern, Ensembles und Musiker:innen verweisen, die aktiv Uraufführungen bestellen und diese in aller Welt zum Klingen bringen (z. B. Wiener Symphoniker, RSO Wien, sirene Operntheater, Helsingborg Symphony Orchestra, Wiener Concertverein, Oberon Trio, Hugo Wolf Quartett, Ensemble Kontrapunkte, oenm, exxj, Ensemble Itinaire u. a.).

Das interpretatorische Schaffen Julia Purginas ist auf zahlreichen Tonträgern festgehalten, wobei die 14-teilige CD-Box *Explor-ing The World* mit dem Ensemble Reconsil aus dem Jahr 2014/15 besonders hervorgehoben werden soll, mit mehr als 80 Uraufführungen aus aller Welt. Die eigene Werkliste umfasst neben Orchester- und Ensemblewerken, zwei Opern, Solokonzerten und Chorstücken auch kleiner besetzte kammermusikalische und solistische Werke, auch unter Einbeziehung von Elektronik sowie Filmmusik. Ihr Orchesterwerk *Akatalepsia*, aufgeführt von den Wiener Symphonikern unter Sylvain Cambreling, wurde 2019 vom ORF für den „Rostrum of composers“ nominiert.

Von 2016–2022 war sie Studiengangsleiterin für Saiteninstrumente an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien und unterrichtete dort musiktheoretische Fächer, zeitgenössische Musik (praktisch und theoretisch) und Viola. Im Jahr 2022 wurde Purgina als Vizerektorin für Kunst und

Lehre an die Anton Bruckner Privatuniversität berufen, wo sie in der Lehre ebenfalls im Bereich der zeitgenössischen Musik wirkt. Seit Herbst 2022 hat sie an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien eine Professur für Musiktheorie inne. Darüber hinaus Gastvorträge und Workshops an nationalen und internationalen Universitäten.

www.juliapurgina.net

Recording Venues [1], [3] Radiokulturhaus Wien, Sendesaal, Vienna/Austria
 [2] Gläserner Saal, Gesellschaft der Musikfreunde, Vienna/Austria
 [4] Schloss Ludwigsburg, Ludwigsburg/Germany
 [5] Konzerthaus, Großer Saal, Vienna/Austria

Recording Dates [1] 10 April 2021, [2] 19 April 2021, [3] 29 November 2017,
 [4] 20 June 2021, [5] 31 October 2018

Engineers [1]–[3] Andreas Karlberger, [4] Deutschlandfunk, [5] Elmar Peinelt

Producers [1] Erich Hofmann, [2] Jens Jamin, [3], [5] Wolfgang Racher,
 [4] Deutschlandfunk

Mastering Sébastien Chonion

Publisher [1], [2], [4] paladino editions, [3] Apoll Edition

Cover based on artwork by Jakob Gasteiger

[1]–[3], [5] Eine Aufnahme des Österreichischen Rundfunks (Radio Österreich 1) – oe1.orf.at
 [4] Eine Aufnahme des Deutschlandfunk

0022002KAI – © 2023 HNE Rights GmbH . © 2023 KAIROS
 a production of KAIROS . www.kairos-music.com

(LC)10488 ISRC: ATK942200201 to 05 austromechana®