

An abstract painting with a complex texture. It features vertical and diagonal brushstrokes in shades of blue, brown, and white. The colors are layered and blended, creating a sense of depth and movement. The overall composition is dynamic and expressive.

JESPER NORDIN

Vicinities

Fredrik Ekdahl
Swedish Radio Symphony Orchestra
Daniel Harding

Quatuor Diotima

Ensemble intercontemporain
Lin Liao

KAIROS

Jesper Nordin (*1971)

	Vicinities (2011)	
1	In the Vicinity of The Open Sky	14:58
2	In the Vicinity of Intimacy	10:41
3	In the Vicinity of Noise	07:33
4	The View from Within (2016) First movement of <i>Visual Exformation</i>	16:49
5	Sculpting the Air – Gestural Exformation (2015)	27:57
	TT	77:58

1, **2**, **3** **Fredrik Ekdahl**, bassoon
1, **2**, **3** **Swedish Radio Symphony Orchestra**
1, **2**, **3** **Daniel Harding**, conductor

4 **Quatuor Diotima**
Yun-Peng Zhao, violin I
Constance Ronzatti, violin II
Franck Chevalier, viola
Pierre Morlet, violoncello

4 **Manuel Poletti**, computer music designer

5 **Ensemble intercontemporain**
Jérôme Comte, clarinet I
Martin Adámek, clarinet II
Jens McManama, cornet
Jean-Christophe Vervoitte, cornet
Valeria Kafelnikov, harp
Gilles Durot, percussion
Jeanne-Marie Conquer, violin I
Diégo Tosi, violin II
John Stulz, viola
Éric-Maria Couturier, violoncello I
Pierre Strauch, violoncello II
Nicolas Crosse, double bass

5 **Manuel Poletti**, computer music designer
5 **Lin Liao**, conductor and live electronics

This album consists of three pieces composed during a very important five year period in my artistic development. It was during this time that I made my personal composition technology available for others to use, and that development process and the feedback from users have since become an integral part of my artistic practice.

Since 2007, I have been developing a technology that would let me compose within predefined boundaries while still having the freedom to improvise and use my ears to guide me. This technology was released as an iOS app called Gestrument in 2012. Gestrument has since been developed further and is now starting to be used in video games to create real time generated interactive scores, as well as in purely musical contexts, being used by both amateurs and world class musicians.

Gestrument can be described as a technology that opens up the area between a playable instrument and a predefined composition, by letting users define musical rules and then play and improvise within them. This opens up for both new ways of composing music and new ways for music to be experienced by the audience.

***Vicinities* (2011)**

Vicinities was composed in 2011 in close collaboration with soloist Fredrik Ekdahl. The recording on this album is from the premiere at Berwaldhallen in Stockholm with Daniel Harding conducting the Swedish Radio Symphony Orchestra. From the program note of the premiere it is interesting to note that the Quatuor Diotima was listed as an influence on the piece – the same quartet that performs the second piece on this album.

I have often used this piece as an example on how I use my technology Gestrument to compose – I started with material from other types of music that influenced me at the time, and used some of those musical rules (intervals, rhythmic cells, scales and similar) as my starting material. During a couple of weeks I only focused on improvising with this material in Gestrument, recording everything I was doing. After those initial weeks I started the more regular composition process of building the form, working on instrumentation and so on. This went on for another nine months. Using technology in this way is not about simplifying the process, it is about making sure

that the basic material going into the long composition process is fully grounded in my personal aesthetic, so I can then feel certain that the music expresses what I want.

“Vicinity, for bassoon and orchestra, is based on impressions I got from a visit to Japan in 2010, where three major musical experiences made an impact on the different movements.

First movement – *In the Vicinity of the Open Sky* – is influenced by a meeting with one of the world's foremost Shakuhachi players, Tajima Tadashi. The Shakuhachi is the most “noble” of the Japanese instruments and has a tradition that reaches back to the fourteenth century. The most famous piece in this tradition is “Kokū” which translates to “The Open Sky”.

Second Movement – *In the Vicinity of Intimacy* – is influenced by world class performances of classical chamber music at the Takefu Festival. Musicians like Eduard Brunner, Rohan de Saram and the Diotima String Quartet are all musicians that perform both contemporary music as well as the classics on the highest level.

Third movement – *In the Vicinity of Noise* – is influenced by a visit to a Noise Club in Tokyo. Noise Music is a genre that has been developed mostly in Japan even if it traces its beginning to Germany with the Industrial Rock scene and bands like Einstürzende Neubauten.”

***The View from Within* (2016)**

The View from Within is the first movement in a large-scale string quartet called *Visual Exformation*, which was premiered by Quatuor Diotima at the festival Musica in Strasbourg 2016. The piece in its full form includes a visual installation made by designer Ramy Fischler and stage director Cyril Teste, that consists of a large light cube that encapsulates the quartet and reacts visually to how they play.

But *The View from Within* was premiered as a piece in its own right before that, at the Witten Festival for New Chamber Music earlier the same year. It was presented as a work in two parts – one part being this composition for string quartet and live electronics and the other part being a kind of interactive soundscape. The idea was for this to be a way for me to show my music “from the inside”.

In the actual piece I have used material from earlier pieces as a way of looking at my own music from the inside. The material has of course been re-composed and re-worked to become a completely new view or angle on things I have done before. This way of looking at yourself from within your own material is a technique used by many composers throughout history, and I think it gives you a sense of introspection, but at the same time also gives you courage and freedom to test your own borders. This might sound strange, but since you know the material so well you can in some cases let the familiarity be the way

to express new things, in the same way that you can tell your secrets to your closest friends.

The interactive sound scape was a way to invite the audience to experience the “musical DNA” that was used to compose the piece through the use of Gestrument. Several interactive stations were designed with touch screens and motion sensors where the audience could experience playing on the same musical rules as I had used during the composition process.

***Sculpting the Air -
Gestural Exformation (2015)***

Sculpting the Air was commissioned by IRCAM and Grame for the ensemble TM+ and the conductor Marc Desmons. The role of the conductor in this piece is larger than usual since the conductor has to create music in three different ways – conducting the ensemble, controlling the live electronics through motion sensors or physically playing on the bells that are suspended in front of the conductor. The recording on this album is from a performance with Ensemble intercontemporain conducted by Lin Liao.

The live electronics in this piece consists partly of Gestrument being used live to perform on virtual ensembles, but it also consists of different types of live treatments to the ensemble. The conductor is freezing the sound they play, looping them and controlling the balance and so on. It is a real challenge to

the conductor who has to navigate all the different aspects of the live electronics as well as the physical bells and at the same time conduct the ensemble.

Sculpting the Air is the first piece in a series of pieces called the *Exformation Series* (that also includes the string quartet *Visual Exformation*, from where *The View from Within* is taken). The pieces are all based on the experiences from developing new interactive software that combine intuitive interface with deep theoretical control – namely the iOS apps Gestrument and ScaleGen.

The pieces are connected in some of their basic concepts and by the fact that they will all focus on visual aspects as well as on the music. Finally, they are connected to some extent by the musical material they use.

“Exformation” from English Wikipedia: Effective communication depends on a shared body of knowledge between the persons communicating. In using words, sounds, and gestures, the speaker has deliberately thrown away a huge body of information, though it remains implied. This shared context is called exformation.

Exformation is everything we do not actually say but have in our heads when, or before, we say anything at all – whereas information is the measurable, demonstrable utterance we actually come out with.

Exformation is a term coined by Danish science writer Tor Nørretranders in his book *The User Illusion* published in English 1998.

Jesper Nordin

Jesper Nordin

Jesper Nordin is a leading Swedish composer who has garnered considerable international acclaim in recent years. His music, with its powerful emotional impact and traces of traditional Swedish folk music, rock music and improvised music, is broadcast and performed throughout the world.

His music is performed by conductors like Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding, Lin Liao and Kent Nagano and soloists like Martin Fröst, Diego Tosi and Jean Geoffroy. His orchestral pieces have been played and/or commissioned by orchestras such as the Philharmonia Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, BBC Scottish Symphony Orchestra, hr-sinfonieorchester Frankfurt, Gothenburg Symphony Orchestra, St Paul Chamber Orchestra and the Swedish and Finnish radio orchestras. In 2014 the Royal Stockholm Philharmonic

Orchestra highlighted the music of Jesper Nordin during a four-day portrait festival. He was Composer in Residence for Swedish Radio's serious music station (P2) between 2004 and 2006.

He is also included in the repertoires of several of the world's foremost contemporary music ensembles, amongst them Ensemble intercontemporain, ensemble recherche, L'itineraire, Talea and Quatuor Diotima. He has received commissions from major institutions in Europe, including IRCAM, Radio France, Le Fresnoy, the French Ministry of Culture as well as several Art Councils and radio stations in Europe and North America. His music has been performed at numerous festivals, including ManiFeste, Wittener Tage für Neue Kammermusik, ISCM, Festival Musica and Huddersfield. In 2010 he received the Grand Christ Johnson Prize for being "a sound magician, who explores and expands the acoustic space with originality and an uncompromising curiosity" (Royal Swedish Academy of Music).

Nordin studied at the Royal College of Music in Stockholm with Pär Lindgren, Bent Sørensen and William Brunson, before taking further studies at IRCAM with Philippe Leroux and others. He subsequently was invited to be a Visiting Scholar at Stanford University, where he studied with Brian Ferneyhough and worked in the CCRMA studio. From 2019 he is pursuing an industrial PhD in artistic research at LTU in Sweden.

Jesper Nordin has also had huge success with his invention Gestrument that is a technology based on his own composition technique.

www.jespernordin.com

www.gestrument.com

Fredrik Ekdahl

On a quest to expand the bassoon repertoire Fredrik Ekdahl extensively collaborates with composers such as Jesper Nordin, Jacob Mühlrad and Molly Kien.

Fredrik Ekdahl is the principal bassoonist of the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra and previously held the same position in the Swedish Radio Symphony Orchestra. He is also a regular guest principal with orchestras such as the Mahler Chamber Orchestra, the Australian Chamber Orchestra, Orchestra Mozart and the London Symphony Orchestra.

As an avid soloist and chamber musician, Ekdahl has collaborated with artists such as Janine Jansen, Martin Fröst, Radek Baborak, Daniel Harding and many others. Ekdahl teaches at the Royal College of Music, Stockholm and has held master classes at the Musikhochschule Stuttgart, The Royal Conservatoire Antwerp and the Beijing Conservatory of Music as well as teaching annually at the Voksenaasen Summer Academy in Oslo.

Swedish Radio Symphony Orchestra

The Swedish Radio Symphony Orchestra is known worldwide as one of Europe's most versatile orchestras with an exciting and varied repertoire and a constant striving to break new ground. The orchestra's high-quality music making as well as its collaborations with internationally renowned composers, conductors and soloists have been rewarded with numerous prizes and accolades.

Permanent home of the Swedish Radio Symphony Orchestra since 1979 is Berwaldhallen, the Swedish Radio's concert hall. In addition to the seated audience, the orchestra reaches millions of listeners on the radio and the web through Klassiska konserten i P2. Several concerts are also broadcast and streamed on Berwaldhallen Play and in Swedish Television, offering the audience more opportunities to come as close as possible to one of the world's top orchestras.

“The orchestra has a unique combination of humility, sensibility and musical imagination”, says Daniel Harding, Music Director of the Swedish Radio Symphony Orchestra since 2007. “I have never had a concert with the orchestra where they haven't played as though their lives depended on it!” The orchestra is also proud to have Klaus Mäkelä as its Principal Guest Conductor since 2018.

The first radio orchestra was founded in 1925, the same year that the Swedish Radio Service began its broadcasts. The Swedish Radio Symphony Orchestra received its current name in 1967. Through the years, the orchestra has had several distinguished Music Directors. Two of them, Herbert Blomstedt and Esa-Pekka Salonen, have since been appointed Conductors Laureate, as well as Valery Gergiev, a regular guest conductor and co-founder of the Baltic Sea Festival.

Daniel Harding

Rundfunk Orchestra, Royal Concertgebouw Orchestra, Filarmonica della Scala Orchestra, Dresden Staatskapelle and the London Symphony Orchestra. In 2018 he was named Artistic Director of the Anima Mundi Festival. In 2020, he was named Conductor in Residence of the Orchestre de la Suisse Romande for the 2021–22 and 2022–23 seasons. He is a qualified airline pilot.

Daniel Harding CBE is Music and Artistic Director of the Swedish Radio Symphony Orchestra, with whom in 2017 he celebrated his 10-year anniversary, and Conductor Laureate of the Mahler Chamber Orchestra, with whom he has worked for over 20 years. In the 2014/15 season he devised and curated the celebrated Interplay Festival with the Swedish Radio Symphony Orchestra, presenting a series of concerts and related inspirational talks and installations involving artists, academics, scientists and philosophers. The influential programming continues to be a popular feature at Berwaldhallen. A renowned opera conductor, he has led critically acclaimed productions at the Teatro alla Scala Milan, Theater an der Wien, Wiener Staatsoper, the Royal Opera House, Covent Garden and at the Aix-en-Provence and Salzburg Festivals. He continues to work regularly with the Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Bayerischer

Quatuor Diotima

The Quatuor Diotima is one of the most in-demand chamber ensembles in the world today; it was formed in 1996 by graduates of the Paris national conservatory (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris). The quartet's name evokes a double musical significance: Diotima is at once an allegory of German romanticism – Friederich Hölderlin gives the name to the love of his life in his novel *Hyperion* – and a rallying cry for the music of our time, brandished by Luigi Nono in his composition *Fragmente-Stille, an Diotima*.

The Quatuor Diotima has worked in close collaboration with several of the greatest composers of the late twentieth century, notably Pierre Boulez and Helmut Lachenmann. The quartet regularly commissions new works from the most brilliant composers of our time, including Toshio

Hosokawa, Miroslav Srnka, Alberto Posadas, Mauro Lanza, Gérard Pesson, Rebecca Saunders and Tristan Murail. Reflected in the mirror of today's music, the quartet projects a new light onto the masterpieces of the 19th and 20th centuries, especially Beethoven, Schubert, the Second Viennese School (Schoenberg, Berg and Webern), as well as Janáček, Debussy, Ravel and Bartók.

The Quatuor Diotima has recorded exclusively for the Naïve label for ten years; in 2016 they launched their Diotima Collection for that label, devoted to the works of major composers of our time. The first releases in the collection, devoted to Miroslav Srnka and Alberto Posadas, are to be followed with musical portraits of Gérard Pesson, Enno Poppe and Stefano Gervasoni to be released within a box at Naïve in 2021. In addition, chamber music by Mauricio Sotelo will be presented on an album.

Since 2008 The Quatuor Diotima has had a privileged relationship with the Région Centre-Val de Loire, which hosts the quartet in residence. This relationship is also an important laboratory for artistic and pedagogical projects. The Quatuor Diotima has developed a series of quartet concerts in Orléans that brings together a new generation of quartets with established ensembles. At the l'Abbaye de Noirlac, the quartet hosts and teaches masterclasses that bring together young composers and quartets from around the world.

This season the quartet performs in renowned chamber music series as well as those devoted to world premieres and contemporary music. 2021–2022 also marks the highlight of having been nominated as Artist in Residence of the renowned University of Chicago. Quatuor Diotima plans three longer stays including performing, workshops and teaching.

Lin Liao

Part of the younger generation of conductors, Lin Liao is distinguished by a wide repertoire from classical to modern, a great openness to new art forms as well as a wide range of experiences with cross-disciplinary programs and projects.

In the field of contemporary music, Lin Liao regularly works with the most important European ensembles such as the Ensemble intercontemporain, the Ensemble Modern, the Collegium Novum Zurich or the Basel Sinfonietta. Since 2007, Lin Liao has had a special relationship with the Lucerne Academy of the Lucerne Festival. In addition, she has performed at renowned festivals such as the Ultraschall Festival Berlin, the Festival ManiFeste in Paris, the Festival Klangspuren in Schwaz or the Wittener Tage for new chamber music.

In Taiwan, Lin Liao leads the Weiwuying Academy within the Contemporary Music Platform at the new National Kaohsiung Center for the Arts, which aims to promote talented Taiwanese musicians in the field of contemporary music.

In the field of symphonic music, Lin Liao has been leading the Rotterdam Philharmonic, the Vienna Radio Symphony Orchestra, the Beethoven Orchestra Bonn, the Wuppertal Symphony Orchestra, the Orquestra Metropolitana de Lisboa, the Lucerne Festival Academy Orchestra, the National Taiwan Symphony Orchestra and the Taipei Symphony Orchestra. In addition, she is involved in educational projects, e.g. regularly at the Gewandhaus in Leipzig.

She recently developed her versatile musical theatre repertoire as the first Kapellmeister at the Schleswig-Holstein State Theatre and previously in engagements at the Chemnitz Opera House and the Central German State Theatre Lutherstadt Wittenberg as well as as a guest at the Deutsche Oper am Rhein, the Vienna Opera Theatre and the Theater Krefeld/Mönchengladbach. Pierre Boulez and Peter Eötvös recognized the qualities of the young conductor early on and let Lin Liao conduct Stockhausen's groups at the Lucerne Festival 2007. Since then, she has been working intensively with Peter Eötvös, who has become an important mentor and supporter.

Lin Liao studied composition and piano at the Taipei National University of the Arts and then completed her conducting

studies at the University of Music and Performing Arts in Vienna with distinction. She received further artistic impulses at numerous master classes, among others with Bernhard Haitink and Leif Segerstam.

www.linliao.net

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.

Manuel Poletti – RIM

Composer, computer music designer at IRCAM, consultant for Cycling '74 and musician (vocals, guitar, bass), Manuel Poletti directs development of software technologies for music production (electronically augmented instruments, computer-assisted composition, sound spatialization, etc.) at Music Unit. He often collaborates with other artists to create custom multimedia systems for contemporary music, dance, theater and art.

IRCAM – Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music

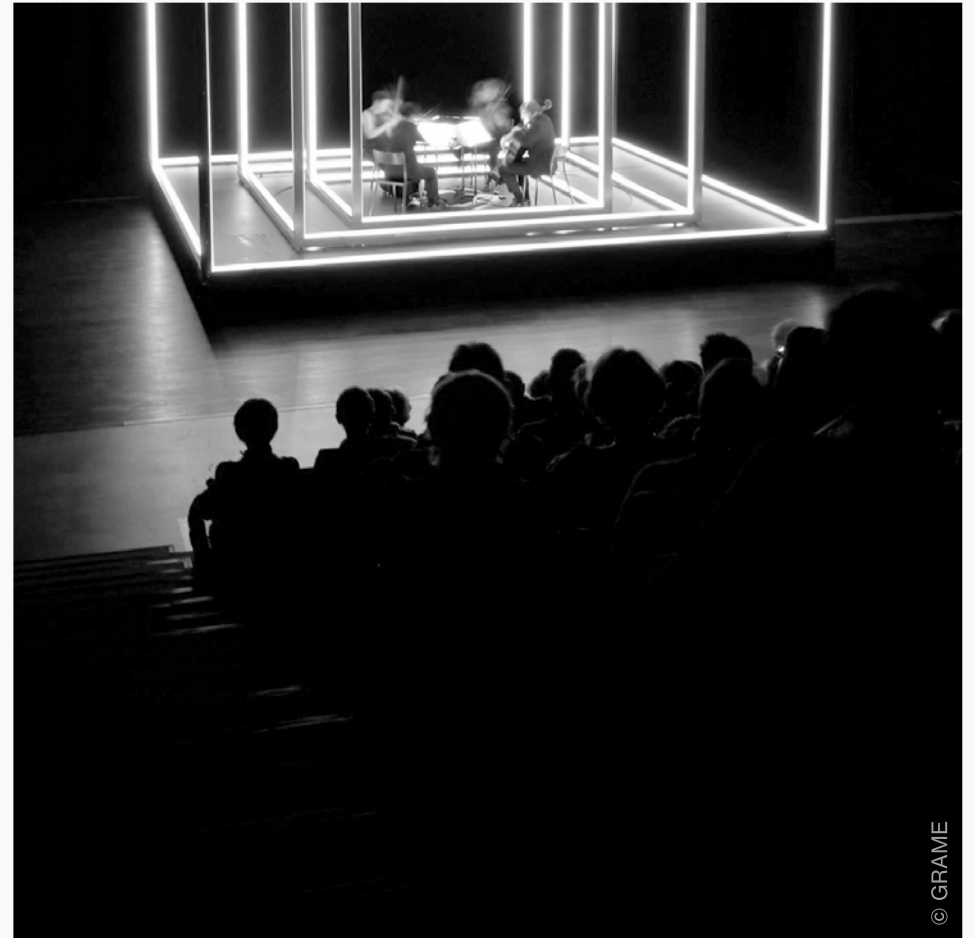
IRCAM, the Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music directed by Frank Madlener, is one of the world's largest public research centers dedicated to both musical expression and scientific research. This unique location where artistic sensibilities collide with scientific and technological innovation brings together over 160 collaborators.

IRCAM's three principal activities – creation, research, transmission – are visible in IRCAM's Parisian concert season, in productions throughout France and abroad, and in two annual rendezvous: ManiFeste that combines an international festival with a multidisciplinary academy and the Vertigo forum that presents technical mutations and their tangible effects on artistic creation.

Founded by Pierre Boulez, IRCAM is associated with the Centre Pompidou, under the tutelage of the French Ministry of Culture. The mixed STMS research lab (Sciences and Technologies for Music and Sound), housed by IRCAM, also benefits from the support of the CNRS and Sorbonne University.

In 2020, IRCAM created Ircam Amplify, a spin-off for the commercialization of the institute's audio innovations. A true interface between state of the art of audio research and the industrial world on a global scale, Ircam Amplify is a major actor in the sound revolution of the 21st century.

www.ircam.fr

Auf diesem Album finden sich drei Werke, die während fünf, für meine künstlerische Entwicklung sehr wichtiger Jahre, entstanden. In dieser Zeit stellte ich erstmals meine persönliche Kompositionstechnologie anderen zur Verfügung. Dieser Entwicklungsprozess und das Feedback der NutzerInnen sind seitdem ein integraler Bestandteil meiner künstlerischen Praxis geworden.

Seit 2007 entwickle ich eine Technologie, die es mir ermöglicht, innerhalb vordefinierter Grenzen zu komponieren und dabei dennoch die Freiheit zu haben, zu improvisieren und meinen Ohren zu folgen. Diese Technologie wurde 2012 als iOS-App namens Gestrument veröffentlicht. Gestrument wurde seitdem weiterentwickelt und wird seit kurzem nun auch in Videospiele verwendet, um in Echtzeit generierte interaktive Partituren zu kreieren, sowie in rein musikalischen Kontexten, die sowohl von LaienmusikerInnen als auch von professionellen MusikerInnen verwendet werden.

Gestrument kann als eine Technologie beschrieben werden, die den Bereich zwischen einem spielbaren Instrument und einer vordefinierten Komposition öffnet, indem es den BenutzerInnen erlaubt, musikalische Vorgaben zu definieren, um dann in diesem Spektrum zu spielen und zu improvisieren. Dies eröffnet sowohl neue Wege, Musik zu komponieren, als auch neue Wege für Musik, die das Publikum erleben kann.

***Vicinities* (2011)**

Vicinities entstand 2011 in enger Zusammenarbeit mit dem Solisten Fredrik Ekdahl. Die Aufnahme auf diesem Album stammt von der Uraufführung in den Berwaldhallen in Stockholm mit dem Swedish Radio Symphony Orchestra unter der Leitung von Daniel Harding. Die Programmnotiz der Uraufführung beschreibt interessanterweise einen großen Einfluss des Quatuor Diotima auf das Stück – dabei handelt es sich um das gleiche Quartett, das das zweite Werk auf diesem Album aufgenommen hat.

Ich habe dieses Werk oft als Beispiel herangezogen, wie ich meine Technologie Gestrument zum Komponieren benutze – ich begann mit Material von anderen Musikrichtungen, das mich damals beeinflusste, und verwendete einige dieser musikalischen Vorgaben (Intervalle, rhythmische Zellen, Skalen und Ähnliches) als mein Ausgangsmaterial. Während einiger Wochen konzentrierte ich mich nur auf das Improvisieren mit diesem Material in Gestrument und nahm alles auf, was ich tat. Nach diesen ersten Wochen begann ich den reguläreren Kompositionsprozess des Aufbaus der Form, der Arbeit an der Instrumentierung und so weiter. Dies dauerte weitere neun Monate. Bei der Nutzung der Technologie in dieser Art und Weise geht es nicht darum, den Prozess zu vereinfachen, sondern dafür zu sorgen, dass das Grundmaterial, das in den langen Kompositionsprozess führt, vollständig in meiner persönlichen Ästhetik begründet ist, so dass ich mich dann versichert fühlen kann, dass die Musik ausdrückt, was ich will.

„*Vicinities*, für Fagott und Orchester, basiert auf Eindrücken, die ich bei einem Besuch in Japan im Jahr 2010 hatte, wo drei große musikalische Erfahrungen einen Einfluss auf die verschiedenen Sätze hatten.

Der erste Satz – *In the Vicinity of the Open Sky* – war durch ein Treffen mit einem der weltweit führenden Shakuhachi-Spieler, Tajima Tadashi, beeinflusst. Die Shakuhachi ist das „edelste“ der japanischen Instrumente, seine Tradition reicht bis ins vierzehnte Jahrhundert zurück. Das berühmteste Stück dieser Tradition ist „Kokû“, was übersetzt „The Open Sky“ bedeutet.

Der zweite Satz – *In the Vicinity of Intimacy* – wurde durch Weltklasse-Aufführungen klassischer Kammermusik beim Takefu Festival beeinflusst. Musiker wie Eduard Brunner, Rohan de Saram und das Diotima String Quartet sind MusikerInnen, die sowohl zeitgenössische Musik als auch klassische Musik auf höchstem Niveau aufführen.

Der dritte Satz – *In the Vicinity of Noise* – wurde durch einen Besuch in einem Noise Club in Tokio beeinflusst. Noise Music ist ein Genre, das vor allem in Japan entwickelt wurde, auch wenn es seinen Anfang in der Industrial Rock Szene von Deutschland und bei Bands wie Einstürzende Neubauten hat.“

***The View from Within* (2016)**

The View from Within ist der erste Satz eines großen Streichquartetts namens *Visual Exformation*, das von Quatuor Diotima auf dem Festival Musica in Straßburg 2016 uraufgeführt wurde. Das Stück in seiner vollen Form enthält eine visuelle Installation des Designers Ramy Fischler und des Regisseurs Cyril Teste, die aus einem großen Lichtwürfel besteht, der das Quartett kapselt und visuell auf das Spiel reagiert.

The View from Within wurde jedoch kurz zuvor im selben Jahr als eigenständiges Stück uraufgeführt, und zwar beim Witten Festival for New Chamber Music. Es wurde als ein Werk in zwei Teilen präsentiert – ein Teil ist diese Komposition für Streichquartett und Live-Elektronik und der andere Teil ist eine Art interaktive Klanglandschaft. Die Idee war, dass dies eine Möglichkeit für mich war, meine Musik „von innen“ zu zeigen.

Im eigentlichen Stück habe ich Material aus früheren Stücken verwendet, um meine eigene Musik von innen zu betrachten. Das Material wurde natürlich neu komponiert und überarbeitet, um eine völlig neue Sicht bzw. Blickwinkel auf Stücke zu werfen, die ich zuvor komponiert hatte. Diese Art, sich selbst aus dem eigenen Material heraus zu betrachten, ist eine Technik, die von vielen KomponistInnen im Laufe der Geschichte verwendet wird, und ich denke, sie gibt Ihnen ein Gefühl der Introspektion, gibt Ihnen aber gleichzeitig auch Mut und Freiheit, die eigenen Grenzen zu

testen. Das mag seltsam klingen, aber da man das Material so gut kennt, ist es in einigen Fällen die Vertrautheit, die den Weg ebnet, um neue Dinge auszudrücken, so wie man den engsten Freunden seine Geheimnisse erzählen kann. Die interaktive Klanglandschaft war eine Möglichkeit, das Publikum einzuladen, die „musikalische DNA“ zu erleben, die verwendet wurde, um das Stück durch den Einsatz von Gestrument zu komponieren. Mehrere interaktive Stationen wurden mit Touchscreens und Bewegungssensoren entworfen, wo das Publikum das Spielen nach den gleichen musikalischen Vorgaben erleben konnte, wie ich es während des Kompositionsprozesses verwendet hatte.

***Sculpting the Air - Gestural Exformation* (2015)**

Sculpting the Air wurde von IRCAM und Grame für das Ensemble TM+ und den Dirigenten Marc Desmons in Auftrag gegeben. Die Aufgabe des Dirigenten in diesem Stück ist umfangreicher als üblich, da der Dirigent auf drei verschiedene Arten Musik machen muss – das Ensemble dirigieren, die Live-Elektronik durch Bewegungssensoren steuern oder physisch auf den Glocken spielen, die vor dem Dirigenten aufgehängt sind. Die Aufnahme von diesem Album stammt von einem Auftritt mit dem Ensemble intercontemporain unter der Leitung von Lin Liao. Die Live-Elektronik in diesem Stück besteht zum Teil aus Gestrument, die live für Auftritte in virtuellen Ensembles genutzt wird, aber sie besteht auch aus verschiedenen Arten von Live-Behandlungen für das Ensemble. Der Dirigent friert den Ton

ein, den sie spielen, schleift ihn und steuert die Balance und so weiter. Es ist eine echte Herausforderung für den Dirigenten, der alle verschiedenen Aspekte der Live-Elektronik sowie die physikalischen Glocken navigieren und gleichzeitig das Ensemble dirigieren muss.

Sculpting the Air ist das erste Stück einer Reihe von Werken mit dem Titel *Exformation Series* (das auch das Streichquartett *Visual Exformation* enthält, von der *The View from Within* genommen wurde). Die Stücke basieren alle auf den Erfahrungen aus der Entwicklung neuer interaktiver Software, die intuitive Benutzeroberfläche mit tiefer theoretischer Kontrolle kombiniert – nämlich die iOS-Apps Gestrument und ScaleGen.

Die Stücke sind in einigen ihrer Grundkonzepte miteinander verbunden und durch die Tatsache, dass sie sich alle auf visuelle Aspekte sowie auf die Musik konzentrieren. Schließlich sind sie bis zu einem gewissen Grad durch das musikalische Material verbunden, das sie verwenden.

„Exformation“ aus dem englischen Wikipedia:

Effektive Kommunikation hängt von einem gemeinsamen Wissenskörper zwischen den Kommunizierenden ab. Mit Worten, Klängen und Gesten hat der Sprecher absichtlich eine riesige Menge an Informationen weggeworfen, obwohl sie impliziert bleiben. Dieser gemeinsame Kontext wird als Exformation bezeichnet.

Exformation ist alles, was wir eigentlich nicht sagen, aber in unseren Köpfen haben, wenn oder bevor wir überhaupt etwas sagen – während Information die messbare, nachweisbare Äußerung ist, mit der wir tatsächlich herauskommen.

Exformation ist ein Begriff, der von dem dänischen Wissenschaftsautor Tor Nérretranders in seinem 1998 erschienenen Buch *The User Illusion* geprägt wurde.

Jesper Nordin

Übersetzt aus dem Englischen
von Susanne Grainer

© GRAME

Jesper Nordin

Jesper Nordin ist einer der führenden schwedischen Komponisten, der in den letzten Jahren international viel Anerkennung erlangt hat. Seine Musik mit ihrer kraftvollen emotionalen Wirkung und den Spuren traditioneller schwedischer Volksmusik, Rockmusik und improvisierter Musik wird weltweit ausgestrahlt und aufgeführt.

Seine Musik wird von Dirigenten wie Esa-Pekka Salonen, Daniel Harding, Lin Liao und Kent Nagano sowie Solisten wie Martin Fröst, Diego Tosi und Jean Geoffroy gespielt. Seine Orchesterstücke wurden von Orchestern wie dem Philharmonia Orchestra, dem Orchestre Philharmonique de Radio France, dem BBC Scottish Symphony Orchestra, dem hr-sinfonieorchester Frankfurt, dem Göteborg Symphony Orchestra, dem St. Paul Chamber Orchestra und den schwedischen und finnischen Rundfunkorchestern gespielt und/oder in Auftrag gegeben. 2014 legte das Royal Stockholm Philharmonic Orchestra während eines viertägigen Porträtfestivals ein besonderes Augenmerk auf die Musik von Jesper Nordin. Von 2004 bis 2006 war er Composer-in-Residence für den schwedischen Radiosender (P2).

Seine Musik gehört auch zum Repertoire mehrerer der weltweit führenden Ensembles für zeitgenössische Musik, darunter dem Ensemble intercontemporain, ensemble recherche, L'itineraire, Talea und Quatuor Diotima. Er erhielt Aufträge von großen Institutionen in Europa, darunter IRCAM, Radio France, Le Fresnoy, das französische Kulturministerium sowie mehrerer Kunsträte und Radiosender in Europa und Nordamerika. Seine Musik wurde auf zahlreichen Festivals aufgeführt, darunter ManiFeste, Wittener Tage für Neue Kammermusik, ISCM, Festival Musica und Huddersfield. 2010 erhielt er den Grand Christ Johnson Prize als „Klangmagier, der den akustischen Raum mit Originalität und kompromissloser Neugier erforscht und erweitert“ (Royal Swedish Academy of Music).

Nordin studierte am Royal College of Music in Stockholm bei Pär Lindgren, Bent Sørensen und William Brunson, bevor er weitere Studien an der IRCAM bei Philippe Leroux und anderen verfolgte. Anschließend wurde er als Visiting Scholar an die Stanford University eingeladen, wo er bei Brian Ferneyhough studierte und im CCRMA-Studio arbeitete. Seit 2019 promoviert er in der künstlerischen Forschung an der LTU in Schweden.

Jesper Nordin hatte auch mit seiner Erfindung Gestrument großen Erfolg, eine Technologie, die auf seiner eigenen Kompositionstechnik basiert.

www.jespernordin.com

www.gestrument.com

Fredrik Ekdahl

Fredrik Ekdahl ist Solofagottist des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra und hatte zuvor die gleiche Position im Swedish Radio Symphony Orchestra inne. Er ist auch regelmäßiger Gast bei Orchestern wie dem Mahler Chamber Orchestra, dem Australian Chamber Orchestra, dem Orchestra Mozart und dem London Symphony Orchestra.

Als begeisterter Solist und Kammermusiker hat Ekdahl mit KünstlerInnen wie Janine Jansen, Martin Fröst, Radek Baborak, Daniel Harding und vielen anderen zusammengearbeitet. Ekdahl unterrichtet am Royal College of Music in Stockholm und hat Meisterkurse an der Musikhochschule Stuttgart, dem Royal Conservatoire Antwerpen und dem Beijing Conservatory of Music sowie jährlich an der Voksenaasen Summer Academy in Oslo abgehalten.

Mit dem Bestreben das Fagottrepertoire zu erweitern arbeitet Fredrik Ekdahl intensiv mit KomponistInnen wie Jesper Nordin, Jacob Mühlrad und Molly Kien zusammen.

Swedish Radio Symphony Orchestra

Das Swedish Radio Symphony Orchestra ist weltweit als eines der vielseitigsten Orchester Europas bekannt, das sich vor allem durch ihr spannendes und abwechslungsreiches Repertoire und einem ständigen Streben nach Neuem auszeichnet. Die hochklassige Musikalität des Orchesters sowie die Zusammenarbeit mit international renommierten KomponistInnen, DirigentInnen und SolistInnen wurden mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen belohnt.

Ständige Heimat des Swedish Radio Symphony Orchestra ist seit 1979 die Berwaldhallen, der Konzertsaal des Schwedischen Rundfunks. Neben dem physisch präsenten Publikum erreicht das Orchester über das Radio und das Internet Klassiska konserten i P2 Millionen von HörerInnen. Mehrere Konzerte werden auch auf Berwaldhallen Play und im schwedischen Fernsehen ausgestrahlt und gestreamt,

was dem Publikum noch mehr Möglichkeiten bietet, einem der besten Orchester der Welt so nah wie möglich zu kommen.

„Das Orchester glänzt durch eine einzigartige Kombination aus Bescheidenheit, Sensibilität und musikalischer Imagination“, sagt Daniel Harding, seit 2007 Musikdirektor des Swedish Radio Symphony Orchestra. „Ich hatte noch nie ein Konzert mit dem Orchester, bei dem die MusikerInnen nicht so gespielt haben, als ob ihr Leben davon abhing!“ Stolz ist das Orchester auch darauf, seit 2018 Klaus Mäkelä als 1. Gastdirigenten zu haben.

Das erste Radioorchester wurde 1925 gegründet, im selben Jahr, in dem der Schwedische Rundfunk zu senden begann. Das Swedish Radio Symphony Orchestra erhielt seinen heutigen Namen im Jahr 1967. Im Laufe der Jahre hatte das Orchester mehrere angesehene Musikdirektoren. Zwei von ihnen, Herbert Blomstedt und Esa-Pekka Salonen, wurden inzwischen zu Ehrendirigenten ernannt, ebenso Valery Gergiev, regelmäßiger Gastdirigent und Mitbegründer des Baltic Sea Festivals.

Daniel Harding

Orchester, dem Royal Concertgebouw Orchestra, dem Filarmonica della Scala Orchestra, der Dresdner Staatskapelle und dem London Symphony Orchestra zusammen. 2018 wurde er zum künstlerischen Leiter des Anima Mundi Festivals ernannt. 2020 wurde er zum Conductor-in-Residence des Orchestre de la Suisse Romande für die Spielzeiten 2021–22 und 2022–23 ernannt. Er ist ein qualifizierter Fluglinienpilot.

Daniel Harding CBE ist musikalischer und künstlerischer Leiter des Swedish Radio Symphony Orchestra, mit dem er 2017 sein 10-jähriges Bestehen feierte, und Ehrendirigent des Mahler Chamber Orchestra, mit dem er seit über 20 Jahren zusammenarbeitet. In der Saison 2014/15 konzipierte und kuratierte er das gefeierte Interplay Festival mit dem Swedish Radio Symphony Orchestra und präsentierte eine Reihe von Konzerten und damit verbundenen inspirierenden Vorträgen und Installationen, an denen Künstler, Akademiker, Wissenschaftler und Philosophen beteiligt waren. Das einflussreiche Programm zeichnet die Berwaldhallen bis heute aus. Als renommierter Operndirigent leitete er erfolgreiche Produktionen am Teatro alla Scala Mailand, im Theater an der Wien, an der Wiener Staatsoper, am Royal Opera House, im Covent Garden sowie bei den Festspielen Aix-en-Provence und Salzburg. Er arbeitet weiterhin regelmäßig mit den Wiener Philharmonikern, den Berliner Philharmonikern, dem Bayerischen Rundfunk

Quatuor Diotima

Im Jahr 1996 von Absolventen des Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris gegründet, hat sich das Quatuor Diotima zu einem der weltweit gefragtesten Ensembles entwickelt. Der Name spiegelt die musikalische Doppelidentität des Quartetts wider: Das Wort Diotima ist aus der deutschen Romantik entliehen – Friedrich Hölderlin gab in seinem Roman *Hyperion* diesen Namen der Liebe seines Lebens – und ist zugleich ein Bezug zur Musik aus unserer Zeit, man denke nur an Luigi Nonos Werk *Fragment-Stille, an Diotima*.

Als geschätzter Partner vieler großartiger Komponisten des späten 20. Jahrhunderts, wie zum Beispiel Pierre Boulez und Helmut Lachenmann, vergibt das Quatuor Diotima regelmäßig Kompositionsaufträge an bedeutende KomponistInnen unserer Zeit wie Toshio Hosokawa, Mirolsav Srnka, Alberto Posadas, Mauro Lanza, Gérard Pesson, Rebecca Saunders oder Tristan Murail. Es hat sich der zeitgenössischen Musik verschrieben, ohne sich jedoch durch diese limitieren zu lassen. In seinen Programmen ermöglicht es durch die Verschmelzung von klassischen mit zeitgenössischen Stücken einen neuen Blickwinkel auf Werke der großen

Klassiker wie Beethoven, Schubert oder die Werke der Zweiten Wiener Schule (Schönberg, Berg, Webern) sowie Janáček, Debussy, Ravel und Bartók.

Mit dem Label Naïve arbeitet das Quatuor Diotima bereits seit über zehn Jahren zusammen und hat 2016 die Collection Quatuor Diotima eingeführt, die zum Ziel hat, Werke der bedeutenden Komponisten unserer Zeit zu präsentieren. Im Jahr 2021 veröffentlicht das Quatuor Diotima bei Naïve drei musikalische Porträts von Enno Poppe, Stefano Gervasoni und Gérard Pesson. Darüber hinaus wird auch ein Album mit Kammermusik Mauricio Sotelo auf den Markt kommen.

Seit 2008 unterhält das Quatuor Diotima eine privilegierte Zusammenarbeit mit der französischen Region Centre-Val de Loire, die mit ihm als Quartett-in-Residenz mehrere Konzerte pro Jahr veranstaltet. Diese Zusammenarbeit fruchtet nicht nur auf künstlerischer Ebene, sondern auch auf einer pädagogischen. In Orléans stellt das Quatuor jede Saison eine eigene Konzertreihe zusammen und lädt dafür neben arrivierten Ensembles auch junge Streichquartette ein. In der Abbaye de Noirlac findet jährlich im Frühling eine einwöchige Masterclass statt, die sich an junge KomponistInnen und Streichquartette richtet.

In der Saison 2021/2022 konzertiert es sowohl in den bedeutenden Konzertreihen für klassische Musik als auch bei Festivals, die sich der zeitgenössischen Musik verschrieben

haben. Die Saison markiert zudem eine starke Präsenz in den USA, da die renommierte University of Chicago das Quatuor Diotima als Artist-in-Residence eingeladen hat. Im Zuge dessen unterrichtet und spielt das Quatuor Diotima während dreier längerer Aufenthalte in Chicago.

Lin Liao

Zur jüngeren Generation der Dirigentinnen zählend zeichnet sich Lin Liao durch ein breites Repertoire von der Klassik bis zur Moderne, eine große Offenheit gegenüber neuen Kunstformen sowie vielfältige Erfahrungen mit spartenübergreifenden Programmen und Projekten aus.

Im Bereich der zeitgenössischen Musik arbeitet Lin Liao regelmäßig mit den wichtigsten europäischen Ensembles wie dem Ensemble intercontemporain, dem Ensemble Modern, dem Collegium Novum Zürich oder der Basel Sinfonietta. Eine besondere Beziehung verbindet Lin Liao seit 2007 mit der Lucerne Academy des Lucerne Festivals. Darüber hinaus gastierte sie bei renommierten Festivals wie dem Ultraschall Festival Berlin, beim Festival ManiFeste in Paris, dem Festival Klangspuren in Schwyz oder den Wittener Tagen für neue Kammermusik.

In Taiwan leitet Lin Liao die Weiwuying Academy innerhalb der Contemporary Music Platform am neuen National Kaohsiung Center for the Arts, deren Ziel die Förderung talentierter taiwanesischer MusikerInnen im Bereich der zeitgenössischen Musik ist.

Im Bereich der sinfonischen Musik stand Lin Liao unter anderem am Pult des Rotterdam Philharmonic, dem Radio Sinfonieorchester Wien, dem Beethoven Orchester Bonn, dem Sinfonieorchester Wuppertal, dem Orquestra Metropolitana de Lisboa, dem Orchester der Lucerne Festival Academy, dem National Taiwan Symphony Orchestra und dem Taipei Symphony Orchestra. Darüber hinaus engagiert sie sich in Education-Projekten, so u.a. regelmäßig am Gewandhaus in Leipzig.

Ihr vielseitiges Musiktheater-Repertoire entwickelte sie zuletzt als 1. Kapellmeisterin am Schleswig-Holsteinischen Landestheater und zuvor in Engagements am Opernhaus Chemnitz und am Mitteldeutschen Landestheater Lutherstadt Wittenberg sowie als Gast an der Deutschen Oper am Rhein, am Wiener Operntheater und am Theater Krefeld/Mönchengladbach.

Pierre Boulez und Peter Eötvös hatten früh die Qualitäten der jungen Dirigentin erkannt und übertrugen Lin Liao das Dirigat von Stockhausens Gruppen beim Lucerne Festival 2007. Seitdem verbindet sie eine intensive Zusammenarbeit mit Peter Eötvös, der ein wichtiger Mentor und Förderer wurde.

Lin Liao studierte Komposition und Klavier an der Taipei National University of the Arts und schloss anschließend ihr Dirigierstudium an der Universität für Musik und darstellende

Kunst in Wien mit Auszeichnung ab. Weitere künstlerische Impulse bekam sie bei zahlreichen Meisterkursen, unter anderem mit Bernhard Haitink und Leif Segerstam.

www.linliao.net

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.

Manuel Poletti – RIM

Der Komponist, Computer-Musik-Designer bei IRCAM, Berater für Cycling '74 und Musiker (Gesang, Gitarre, Bass), Manuel Poletti leitet die Entwicklung von Software-Technologien für die Musikproduktion (elektronisch erweiterte Instrumente, computergestützte Komposition, Sound Spatialization, etc.) bei Music Unit. Er arbeitet oft mit anderen KünstlerInnen zusammen, um benutzerdefinierte Multimedia-Systeme für zeitgenössische Musik, Tanz, Theater und Kunst zu schaffen.

IRCAM – Institut für Forschung und Koordination in Akustik/

IRCAM, das Institut für Forschung und Koordination in Akustik/Musik unter der Leitung von Frank Madlener, ist eines der weltweit größten öffentlichen Forschungszentren, das sich sowohl der musikalischen Expression als auch der wissenschaftlichen Forschung widmet. Dieser einzigartige Ort, an dem künstlerische Sensibilitäten mit wissenschaftlicher und technologischer Innovation kollidieren, bringt über 160 MitarbeiterInnen zusammen.

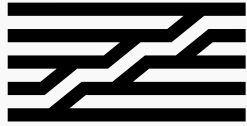
Die drei Hauptaktivitäten von IRCAM – Kreation, Forschung, Übertragung – sind in der Pariser Konzertsaison von IRCAM, in Produktionen in ganz Frankreich und im Ausland und in zwei jährlichen Rendezvous zu sehen: ManiFeste, das ein internationales Festival mit einer multidisziplinären Akademie und dem Vertigo-Forum verbindet, das technische Mutationen und ihre greifbaren Auswirkungen auf das künstlerische Schaffen präsentiert.

Das von Pierre Boulez gegründete IRCAM ist mit dem Centre Pompidou unter der Leitung des französischen Kulturministeriums verbunden. Das gemischte STMS-Forschungslabor (Sciences and Technologies for Music and Sound), das bei IRCAM untergebracht ist, profitiert ebenfalls

von der Unterstützung des CNRS und der Sorbonne University.
Im Jahr 2020 schuf IRCAM Ircam Amplify, ein Spin-off für die Kommerzialisierung der Audioinnovationen des Instituts. Ircam Amplify ist eine echte Schnittstelle zwischen dem Stand der Audioforschung und der industriellen Welt auf globaler Ebene und ist ein wichtiger Akteur in der Klangrevolution des 21. Jahrhunderts.

www.ircam.fr

ircam
Centre
Pompidou

GRAME
CENTRE NATIONAL
DE CRÉATION
MUSICALE, LYON

CITÉ DE LA MUSIQUE
PHILHARMONIE
DE PARIS

BERWALDHALLEN
sverigesradio

SVERIGES RADIOS
SYMFONIORKESTER
sverigesradio

Recording dates: 1, 2, 3 9 September 2011
4 4 October 2016
5 9 February 2020

Recording venues: 1, 2, 3 Berwaldhallen, Stockholm/Sweden
4 Théâtre de Hautepierre, Strasbourg/France
5 Cité de la Musique, Paris/France

Producer, Engineer: 1, 2, 3 Cynthia Zettergvist
4 Martin Antiphon
5 Perrine Ganjean

Editor: 1, 2, 3 Cynthia Zettergvist
4 Jesper Nordin
5 Perrine Ganjean

Publisher: C. F. PETERS Leipzig London New York

Electronics: 4 Electronics produced at Grame
5 Electronics produced at IRCAM

Commissioned by: 1, 2, 3 Berwaldhallen/Sveriges Radio
4 GRAME & Wittener Tage für neue Kammermusik
5 IRCAM-Centre Pompidou, GRAME with the support of
Statens Musikverk (Music development and heritage Sweden)

Cover: based on artwork by Arturo Fuentes

0015101KAI –
© 2022 KAIROS
© 2022 HNE Rights GmbH
www.kairos-music.com

 ISRC: ATK941510101 to 05 austromechna®

JESPER NORDIN (*1971)

Vicinities (2011)

1	In the Vicinity of The Open Sky	14:58
2	In the Vicinity of Intimacy	10:41
3	In the Vicinity of Noise	07:33

4	The View from Within (2016)
First movement of <i>Visual Exformation</i> | 16:49 |
|---|---|-------|

5	Sculpting the Air – Gestural Exformation (2015)	27:57

TT	77:58
----	-------

1, 2, 3	Fredrik Ekdahl , bassoon
1, 2, 3	Swedish Radio Symphony Orchestra
1, 2, 3	Daniel Harding , conductor

4	Quatuor Diotima
4	Manuel Poletti , computer music designer

5	Ensemble intercontemporain
5	Lin Liao , conductor and live electronics
5	Manuel Poletti , computer music designer

© 2022 KAIROS . © 2022 HNE Rights GmbH . www.kairos-music.com
ISRC: ATK941510101 to 05 . Made in the E.U.

0015101KAI

