

Rėmėjai / Support:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija / The Ministry of Culture of Lithuanian Republic
Goethe's institutas Lietuvoje / Goethe Institute in Lithuania
Viešbutis Apia / Hotel Apia

Partneriai / In cooperation with:

Energetikos ir technikos muziejus / The Energy and Technology Museum www.emuziejus.lt
Lietuvos kompozitorų sąjunga / Lithuanian Composers' Union
Muzikos informacijos ir leidybos centras / Lithuanian Music Information and Publishing Centre
Lietuvos muzikos ir teatro akademija / Lithuanian Academy of Music and Theatre
Klaipėdos koncertų salė / Klaipėda Concert Hall
Garso įrašų kompanija MAMA studios / Recording company MAMA studios

Dékojame: Gerhardui Stäbleriu, Kunsu Shimui, Ignui Krunglevičiui, Linui Paulauskiui, Zitai Bružaitė, Ryčiui Mažuliu, Loretai Narvilaitė, Johanna M. Keller, Egidijui Ališauskui, Ritai Misevičienei, Arūnui Zujui, Edgarui Juškai.

We are grateful to: Gerhard Stäbler, Kunsu Shim, Ignas Krunglevičius, Linas Paulauskis, Zita Bružaitė, Rytis Mažulis, Loreta Narvilaitė, Johanna M. Keller, Egidijus Ališauskas, Rita Misevičienė, Arūnas Zujus, Edgaras Juška.

Leidinį sudarė ir tekstuose autorė / Compiling and texts by:
Rima Povilionienė

Redaktorės / Editors:
Ramunė Kazlauskaityė, Rima Povilionienė

Parengta pagal / After:
<http://www.gerhard-staebler.de/>
<http://www.kunsu-shim.de/index.html>
<http://krunglevicius.com/>

Dizainas / Design by:
Liudas Parulskis

Įleido / Published by:
Lietuvos Ansamblų Tinklas / Lithuanian Ensemble Network

© Lietuvos Ansamblų Tinklas, 2011
www.lithuanian-ensemble.net

Lietuvos Ansamblų Tinklas Lithuanian Ensemble Network pristato

Naujosios muzikos ciklo „Kompozitorų portretai“ projekta

GERHARD STÄBLER: MUZIKINIAI PRIESKONIAI

LITHUANIAN ENSEMBLE
NETWORK presents
Contemporary Music
Project “Composers of
Our Time”

GERHARD STÄBLER:
MUSIC SPICES

Projekto svečiai kompozitoriai /
Project guests composers:
GERHARD STÄBLER
KUNSU SHIM
IGNAS KRUNGLEVICIUS

Kuratorius / Curator:
Vykintas Baltakas

2011 m. rugsėjo 20–24 d. /
20–24 September 2011
Vilnius, Klaipėda

VYKINTAS BALTAKAS

Kompozitorius, dirigentas Vyktintas Baltakas (g. 1972) 1990–1993 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (V. Barkausko kompozicijos kl.), 1994–1997 m. Karlsrujės aukštojoje muzikos mokykloje (kompozicija W. Rihmo kl., dirigavimas A. Weissu ir P. Eötvöso kl.), 1998 m. stažavosi Paryžiaus nacionalinėje konservatorijoje bei IRCAME.

Tarp įvertinimų minėtinis Claudio Abbado (2003) bei Ernst von Siemens jaunojo kūrėjo (2007) premijos.

V. Baltako kūriniai skambėjo Berlyno filharmonijos, Vienos Konzerthaus, Londono Queen Elizabeth Hall, Paryžiaus Centre Pompidou salėse. Jo kūriniai atlieka Ensemble InterContemporain, Ensemble Modern, Klangforum Wien, Londono Sinfonietta, Peteris Eötvösas, David Geringas ir kt.

Kaip dirigentas V. Baltakas yra dirbęs su Bavarijos, Kelno radiju, Berlyno Deutsches simfoniniais orkestrais, Ensemble Modern, Berlyno filharmonikų Scharoun Ensemble ir kt.

V. Baltako kūriniai leidžia Universal Edition Vienoje.

www.baltakas.net

Composer and conductor Vyktintas Baltakas (1972) studied composition with V. Barkauskas at the Lithuanian Academy of Music and Theater, with W. Rihm (composition), A. Weiss and P. Eötvös (conducting) at the Musikhochschule in Karlsruhe, and at Conservatoire National Supérieur and IRCAM in Paris.

He was awarded Claudio Abbado Composition Prize (2003) and Ernst von Siemens Grants-in-aid Prize (2007) among others.

Baltakas music has been performed at Philharmonic Hall in Berlin, Vienna Konzerthaus, Centre Pompidou in Paris, Queen Elizabeth Hall in London. His compositions have been played by Ensemble InterContemporain, Ensemble Modern, Klangforum Wien, London Sinfonietta, Peter Eötvös, David Geringas and others.

As conductor Baltakas has worked with Bavarian radio Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-Orchestra Berlin, Radio Symphony Orchestra Berlin, WDR Radio Symphony Orchestra Cologne, Ensemble Modern, Scharoun Ensemble Berlin (Berliner Philharmoniker) and others.

Baltakas' music is published at the Universal Edition Wien.

www.baltakas.net

Atlikėjai / Performers

LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLAS (LAT), inicijuotas Vykinto Baltako ir Mindaugo Piečaičio, yra sumanytas kaip profesionaliai veikianti organizacija, kurios dėmesio centre – šiuolaikinės muzikos atlikimo kultūra Lietuvoje. LAT yra atviras drąsioms ir kūrybiškoms idėjoms, kompozitoriams bei atlikėjams. Vienas svarbiausiai jo tikslų yra suteikti Lietuvos muzikantams galimybes specializuotis šioje srityje. Organizatoriai tikisi pagyvinti lietuviškos muzikos sklaidą ne tik sostinėje, bet ir kituose šalies miestuose, taip pat įgyvendinti jungtinius projektus ir propaguoti lietuvių autorų kūrybą užsienyje. LAT bendradarbiauja su tokiomis institucijomis kaip Lietuvos kompozitorų sąjunga, Muzikos informacijos ir leidybos centras, Karsten Witt Musikmanagement Berlin, Vakaru Vokietijos Radijas (WDR), muzikos įrašų leidybos įmonė NEOS, Universal Edition Wien, EarPort Duisburg ir kt.

www.lithuanian-ensemble.net

Initiated by Vykintas Baltakas and Mindaugas Piečaitis, the *Lithuanian Ensemble Network* (LEN) is a Contemporary Music organization connecting professional ensembles, soloists, conductors and composers. LEN stages initiatives as an open platform, open for creative ideas to be professionally realized by the joint efforts of Lithuanian musicians in the form of a united ensemble.

We aim to cooperate internationally with composers and musicians, with the mutual interest of introducing fresh ideas into Lithuania and of promoting Lithuanian contemporary music abroad.

LEN is working with established institutions of contemporary music in Lithuania and abroad, such as Lithuanian Composers' Union and Lithuanian Music Information and Publishing Centre, Karsten Witt Musikmanagement Berlin, Westdeutscher Rundfunk (WDR) Cologne, label for contemporary music NEOS, Universal Edition Wien, EarPort Duisburg, etc.

www.lithuanian-ensemble.net

2011 09 20, Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija
10–13 val. Meistriškumo kursai kompozicijos ir muzikologijos studentams

2011 09 22, Klaipėda, Koncertų salė, festivalis PERMAINŲ MUZIKA
17 val. Prieškoncertinis susitikimas su kompozitoriais ir atlikėjais
18 val. Koncertas

2011 09 23, Vilnius, Lietuvos kompozitorų sąjunga
19 val. Susitikimas su kompozitoriais G. Stäbleriu, K. Shimu, I. Krunglevičiumi. Vakarą veda Veronika Janatjeva

2011 09 24, Vilnius, Energetikos ir technikos muziejus
19 val. Kamerinės muzikos koncertas
20 val. Performansų ir video instalacijų *intermezzo*
21 val. Instrumentinė teatras: Gerhard Stäbler *TIME-OUT*

20 September, Vilnius, Lithuanian Academy of Music and Theatre
10 AM–1 PM, Masterclasses for students of composition and musicology

22 September, Klaipėda, Concert Hall, Festival PERMAINŲ MUZIKA
5 PM, A pre-concert talk with the composers and performers
6 PM, Concert

23 September, Vilnius, Lithuanian Composers' Union
7 PM, Meeting with composers G. Stäbler, K. Shim, I. Krunglevičius. Moderator Veronika Janatjeva

24 September, Vilnius, The Energy and Technology Museum
7 PM, Concert of chamber music
8 PM, *Intermezzo* with performances and video installations
9 PM, Instrumental theatre: Gerhard Stäbler *TIME-OUT*

KONCERTŲ PROGRAMA

Rugsėjo 22 d., ketvirtadienis Klaipėda, Koncertų salė, festivalis PERMAINŲ MUZIKA	Dalyvauja: Gerhard Stäbler Kunsu Shim LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLO muzikantai: Andrius Žiūra, klarinetas Rusné Mataitytė, smuikas Dainius Palšauskas, violončelė Ignas Juzokas, elektronika	GERHARD STÄBLER <i>Rachengold</i> (1992), išlapinta partitūra balsui ir stiklinei vandens
17 val. Prieškoncertinis susitikimas su kompozitoriais ir atlikėjais 18 val. Koncertas		GERHARD STÄBLER <i>Den Müllfahrern von San Francisco</i> (1989–1990), akronimas iš akustinių kelionės atsiminimų ansambliu
IGNAS KRUNGLEVICIŪS / RAYMOND INGAR BERGE <i>Nachtmusik</i> (2006), video instalacija	Rugsėjo 24 d., šeštadienis Vilnius, Energetikos ir technikos muziejus	20 val. KATILŲ SALĖ. Performansų ir video instalacijų intermezzo
GERHARD STÄBLER <i>Rachengold</i> (1992), išlapinta partitūra balsui ir stiklinei vandens		KUNSU SHIM <i>replace</i> (1997) <i>man lässt dinge fallen und beobachtet sie – eine Herbstmusik</i> (1994) <i>inserting music</i> (1993) <i>g'spresso</i> (2006)
IGNAS KRUNGLEVICIŪS <i>The knight</i> (2009), violončeli, klarinetui ir video	GERHARD STÄBLER <i>AugenTanz/Mundstücke</i> (1999), performansai (muzikos) mylėtojams	IGNAS KRUNGLEVICIŪS / RAYMOND INGAR BERGE <i>Nachtmusik</i> (2006)
KUNSU SHIM <i>flower fist</i> (2009), performansas su video instalacija (video: Kyungwoo Chun)	GERHARD STÄBLER <i>Spices (I)</i> (2001), ansambliu	KUNSU SHIM <i>in zwei teilen I</i> (2000/2011), ansambliu (<i>ad libitum</i>)
GERHARD STÄBLER <i>Winter, Blumen</i> (1995), V. Baltako versija smuikui ir gyvai elektronikai (2011)	GERHARD STÄBLER <i>Winter, Blumen</i> (1995), V. Baltako versija smuikui ir gyvai elektronikai (2011)	GERHARD STÄBLER <i>inside piece</i> (2005) <i>soft speaker</i> (2001)
GERHARD STÄBLER <i>AugenTanz/Mundstücke</i> (1999), performansai (muzikos) mylėtojams	KUNSU SHIM <i>in zwei teilen II</i> (2000/2011), ansambliu (<i>ad libitum</i>)	GERHARD STÄBLER <i>FERNE / NÄHE (III)</i> (2009) <i>Rosenkranz</i> (1995)

KUNSU SHIM

flower fist pasaulinė premjera įvyko 2009 m. šiuolaikinio meno muziejuje *Total Seule*. Eksperimentinės sintetinės multimedijos performansą atlieka perkusija, palydinti savarankišką video instaliaciją, kurios autorius – korėjiečių videomenininkas fotografas Kyungwoo Chun. Perfomansiui būdinga nuolatinė kontrastų kaita tarsi Gyvenimo ir Mirties alegorija.

Flower Fist yra kinų žaidimas kumščiais, kurio nugalėtojas gali išgerti gurkšnį alaus. Šią akciją savo video darbe išplėtojo K. Chun. Projekcijoje gretinami ugnies ir pelėnų vaizdai, įterpiamas alegorinis elementas – besiskleidžiančio gėlės žiedo vaizdas (kylančias iš asociacijos su iš kumščio išskleidžiamais pirštais). Video instalacija baigiamama prie vartų ramiai stovinuojančio vaiko paveikslu. Ši į pabaigą „sustabarėjus“ vaizdą užtvindo akcijos metu išgaunamas garsas.

Instrumentinių performansų ***in zwei teilen*** (2000 / 2011) sudaro 62 savarankiškos kompozicijos dideliam atlikėjų skaičiui, trunkančios po 4–5 min. Tais pačiais metais buvo sukurti *in zwei teilen* versija orkestrui. Autorius nurodymu koncerto metu atliekant šį kūrinį iš visų 62 pasirenkamos ir atliekamos tik dvi miniatiūros – tarsi Prologas ir Epilogas. Kiekvienoje miniatiūroje užfiksuoti du skambesio tipai – apie 3 sekundės tęsiamas intensyvus bei 30 sekundžių trapių plevenantis skambesys. Juos skiria 5–8 sekundžių pauzės. Garso aukštį ir garsų kiekį vertikalėje apsprendžia atlikėjas. Tačiau skambesys turi būti skaidrus ir lengvas, be vibrato, trelių, tremolo, glissando ar pan. Vietoj garso gali būti ir triukšmas. *in zwei teilen* – tai savotiška garso ir tylos kombinacija, skatinanti tokiu būdu įsiklausyti į muziką.

The world première of ***flower fist*** was in 2009 at contemporary art museum *Total* in Seoul. This performance of experimental synthetic multimedia is performed by percussion, which accompanies the independent video installation. Author of the latter is Korean videoartist and photographer Kyungwoo Chun. The performance is a permanent game with contrasts quasi allegory of Life and Death.

Flower Fist is a Chinese contest with fists and the winner is allowed to have a gulp of beer. This action was explicated in video by Chun. Images of fire and ash confront in the projection. An alegorical element of flower's blossom occurs in the video in association with the expansion of fingers from the fist. The video installation ending is a still picture with a child near the gates. This "stiff" picture is submerged by the emerged sound.

Instrumental composition ***in zwei teilen*** (2000 / 2011) consists of 62 separate miniatures for large number of performers (a version for orchestra was generated the same year). Each miniature continues 4–5 minutes. According to Kunsu Shim during the concert only two compositions may be chosen from 62, in sort of Prologue and Epilogue. The miniature is organized with two kinds of sound. The first one continues around 3" and the second fragile and delicate one sounds almost 30". These sounds are separated by pauses of 5–8". Pitch and harmony (one, two or more sounds) are decided by performer. However the sound itself must be something like clarity, transparency and lightness and without vibrato, trills, tremolo or glissando. The sound may be replaced by noise too. This particular combination of sound and silence encourages by keeping audience ears open.

The performance ***Spices*** (1) (2001) is the first composition from series created the same year and titled *Spices 1, 2, 3, and 4* and again in 2004 two more versions *Spices 1 plus* and *1 ultra*. The performance illustrates Stäbler's interdisciplinary viewpoint – here the timbres of instrumental ensemble, tape, dance and scents are integrated. The combination of performers is changeable component and suggests to explore in another sound / material combinations, e.g. in solo strings (*Spices* (2)), percussion (*Spices* (3)) or accordion (*Spices* (4)). Nevertheless there is a binding link between all *Spices*. A scent. Also all these works are characterized by strong homogeneity as well as a complexity. Similar compositional techniques here are illuminated from various sides, including through various themes, which are the basis of the work.

The piece ***Winter, Blumen*** (1995) was composed during the concert journey to Lebanon. The inspiration for it was a poem *Hälften des Lebens* by Friedrich Hölderlin. Timbral "reconnaissances" are inherent in this composition too. At first the piece was realised as composition for solo voice. A year later it was presented in version for violin solo. One more version for cello solo was premiered in Weimar in 1998. The project in Lithuanian exhibits the sound of *Winter, Blumen* for new combination of timbre – solo violin and live electronic, prepared by Vykintas Baltakas in 2011.

Friedrich Hölderlin *Hälften des Lebens*

Hung with yellow pears
and covered with wild roses
the spit in the lake,
you swans blessed
and drunk with kisses
you dip your heads
in the holy sober water.
Alas, where can I find
the flowers when it's winter, where
is sunshine,
and shade on the Earth?
The walls stand
speechless and cold, in the wind
the flags crackle.

The retrospective of Stäbler experimental works is filled with vocal miniature ***Rachengold*** (1992). The secret score of this composition marks one more performer by the voice and glass of water. It is a large stopwatch free to chose (*ad libitum*). The premiere was performed in Chicago in 1993. This piece is a kind of undetermined and always variable duration and presents the improvisation as the creative process..

21 val., TURBINŲ SALĖ. Instrumentinis teatras

GERHARD STÄBLER

TIME-OUT (2003), instrumentinis teatras pagal Agnesos Martins *Parable of the Equal Hearts* dviem vokalistėms, klarnetui, trombonui, violončelei, akordeonui, magnetofono juostai ir video (video: Kunsu Shim)

KATILŲ SALĖ. Post scriptum

KUNSU SHIM

Buddha's face (2000)
bonsai (2001)

Atlieka:

Kunsu Shim, performansai

Gerhard Stäbler, performansai, elektronika

LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLO muzikantai:

Viktorija Miškūnaitė, sopranas

Rita Mačiliūnaitė, mecosopranas

Lina Baublytė, fleita

Andrius Žiūra, klarnetas

Paulius Lukauskas, valtorna

Marius Balčytis, trombones

Rusnė Mataitytė, smuikas

Dainius Palšauskas, violončelė

Albina Šikšniutė, fortepijonas

Andrius Balachovičius, akordeonas

Tomas Kulikauskas, mušamieji

Dirigentas Vykintas Baltakas

Vakaro režisierius Artūras Areima

CONCERT PROGRAMME

22 September, Thursday
Klaipėda Concert Hall,

Festival PERMAINŲ MUZIKA
5 PM, Meeting with
composers and musicians
6 PM, Concert

IGNAS KRUNGEVIČIUS /
RAYMOND INGAR BERGE
Nachtmusik (2006), video
installation

GERHARD STÄBLER
Rachengold (1992), secret score
for voice with a glass of water

IGNAS KRUNGEVIČIUS
The knight (2009), for cello,
clarinet and video

KUNSU SHIM
flower fist (2009), performance
and video installation (video:
Kyungwoo Chun)

GERHARD STÄBLER
Winter, Blumen (1995),
V. Baltakas' version for violin
and live electronics (2011)

GERHARD STÄBLER
AugenTanz / Mundstücke (1999),
performances for lovers (of
music)

Performed by:
Gerhard Stäbler
Kunsu Shim
LITHUANIAN ENSEMBLE
NETWORK musicians:
Andrius Žiūra, clarinet
Rusnė Mataitytė, violin
Dainius Palšauskas, cello
Ignas Juzokas, live electronics

24 September, 7 PM,
Saturday
Vilnius, The Energy and
Technology Museum

7 PM, KATILŪ SALĖ
(Boilers Hall). Concert of
chamber music

GERHARD STÄBLER
AugenTanz / Mundstücke
(1999), performances for
lovers (of music)

GERHARD STÄBLER
Spices 1 (2001), for
ensemble

KUNSU SHIM
in zwei teilen I (2000/2011),
for ensemble (*ad libitum*)

GERHARD STÄBLER
Winter, Blumen (1995),
V. Baltakas' version for
violin and live electronics
(2011)

KUNSU SHIM
in zwei teilen II
(2000/2011), for ensemble
(*ad libitum*)

GERHARD STÄBLER
Rachengold (1992), secret
score for voice with a glass
of water

GERHARD STÄBLER
*Den Müllfahrern von San
Francisco* (1989–1990),
Acronym from acoustic
memories of travel for
ensemble

8 PM, KATILŪ SALĖ
(Boilers Hall). *Intermezzo*
with performances and
video instalations

KUNSU SHIM
replace (1997)
man lässt dinge fallen
und beobachtet sie – eine
Herbstmusik (1994)
inserting music (1993)
g'spresso (2006)

IGNAS KRUNGEVIČIUS /
RAYMOND INGAR BERGE
Nachtmusik (2006), video
installation

IGNAS KRUNGEVIČIUS
The knight (2009), for cello,
clarinet and video

KUNSU SHIM
inside piece (2005)
soft speaker (2001)

GERHARD STÄBLER
FERNE / NÄHE (III) (2009)
Rosenkranz (1995)

**9 PM, TURBINŲ
SALĖ (Turbine Hall).**
Instrumental theatre

GERHARD STÄBLER
TIME-OUT (2003),
instrumental theatre
after Agnes Martins

*Parable of the Equal
Hearts* for two singers,
clarinet, trombone, cello,
accordion, tape and video
(video: Kunsu Shim)

Instrumental theater **TIME-OUT** (2003) for two female vocalists, clarinet, trombone, cello, accordion, tape and video first was performed in Dresden 2003. The basis of this composition is allegoric text *Parable of the Equal Hearts* by american painter, representer of abstract expressionism, Agnes Martin. This text was published in the catalogue for her exhibition in Philadelphia in 1977. Another source of inspiration is the word "time". According to the author, the title of composition intrigues for its various combinations with the word "time" and their huge distinctions. *Freizeit, Arbeitszeit...* But one of them emerges over, provokes and sounds like politically ominous ultimatum. It is discussed how much "Time is out!" penetrates our daily life. The main idea of composition is about two divorced hearts. This idea is transferred by sound images, special atmosphere and symbols. Though there are no characters or plot in the piece.

Kunsu Shim is the author of displayed video projections.

Agnes Martin. *Parable of the Equal Hearts*

Once there were two lovers that had equal hearts.
One would persue one,
the other would persue the other.
Then the angels looked down and said:
"What a waste", and made them perceive each other.
Their hearts melted into one.
They had no use for the world
so they leaped into the swift river.
This heart was always restless
and the only place where it had any rest at all was on the beach.
But even on the beach one said:
"I wish we'd never been made one."
And immediately one half flew up in the sky
and the other half into the sea.
But they yearned for each other.
And when it rained the one in the sea said:
"This is a message from my other half in the sky."
And when the water was evaporated from the ocean and rose up, the other said:
"This is a message from my other half in the sea."
The angels were stumped.
There's one thing that God is not able to endure –
a suffering heart.
He felt one half in the sky and one half in the sea.
God thought what to do.
So the one in the sky fell down into the sea
and immediately both turned into sea water.
Ever since that time when the water is drawn up from the sea
and it rains this is not an ordinary rain.
It's the rain that affects people and softens them.

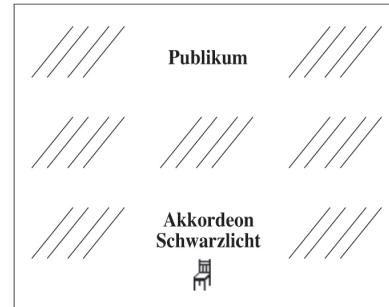
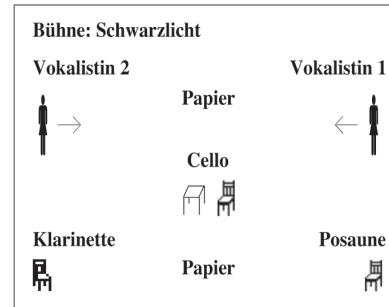
Instrumental composition *Den Müllfahrern von San Francisco* (1989–1990) is a sonic acronym containing acoustical reminiscences of a journey for ensemble. In original the composition was intended for uncertain ensemble and its première was hold in Witten 1990. Subsequently Michael Oesterle made a version for seven players which was presented in Oslo 1996.

“...Once, garbage men in San Francisco awakened me. In the first moment, I was angry about their noises, which became cramped in my brain after they had gone through my ears. But after fifteen minutes, I observed a loosening of my cramp because I discovered quite fascinating sounds. These were clearly shaped and characterized by special durations caused by diverse hatches. In the moment these hatches were opened, I could hear an astonishing pure third that suddenly broke down in regions of very low frequencies. All these sounds I used as a basis for my composition *Den Müllfahrern von San Francisco*, which I dedicated to the trashmen that I heard.” (Gerhard Stäbler, 1992)

TIME-OUT (2003)

F

Positionen

KATILŪ SALĖ (Boilers Hall). *Post scriptum*

KUNSU SHIM
buddha's face (2000)
bonsai (2001)

Performed by:

Kunsu Shim, performances
Gerhard Stäbler, performances, electronics

LITHUANIAN ENSEMBLE NETWORK

musicians:

Viktorija Miškūnaitė, soprano
Rita Mačiliūnaitė, mezzosoprano
Lina Baublytė, flute
Andrius Žiūra, clarinet
Paulius Lukauskas, horn
Marius Balčytis, trombone
Rusnė Mataitytė, violin
Dainius Palšauskas, cello
Albina Šikšniūtė, piano
Andrius Balachovičius, accordion
Tomas Kulikauskas, percussion

Conductor Vykintas Baltakas
Stage direction Artūras Areima

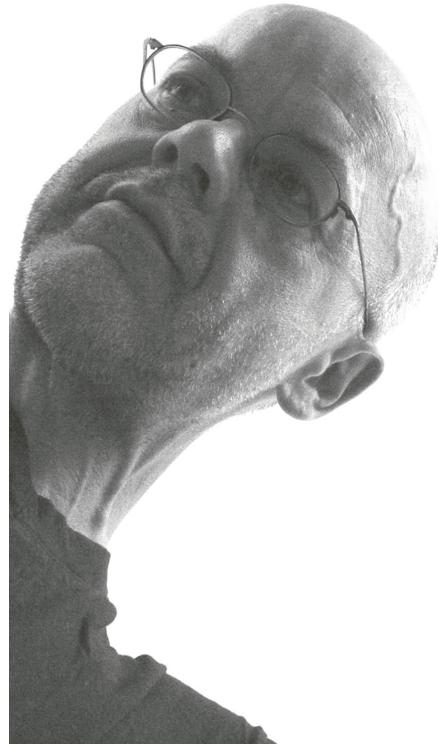
GERHARD STÄBLER

Diuseldorfė gyvenantis kompozitorius Gerhardas Stäbleris (g. 1949 m., Vilhelmsdorfe, Vokietija) – šiuolaikinės eksperimentinės muzikos kūrėjas. Jis Detmolde ir Esene baigė kompozicijos (N. A. Huberio kl.) ir vargonų (G. Zacherio kl.) studijas. Kaip laisvai kuriantis menininkas, reziduojantis kompozitorius ar lektorius kvečiamas į įvairius naujosios muzikos projektus ir festivalius Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, Artimuojuose Rytuose, vadovauja meistriškumo kursams, kuria orkestrų ir festivalių (Wittener Tage für neue Kammermusik, Donaueschinger Musiktage, Bavarijos radijo Musica viva Konzertreihe, Saro krašto radijo Festival Mouvement) užsakymu. G. Stäbleris yra parašęs muzikos teatrui, simfoniniams orkestrui, kūrinių kamerinėms, solo sudėtims. Kompozitorius apdovanotas Cornelius Cardew Memorial Prize (1982), Duisburgo muzikine premija (2003), jam buvo suteiktos Japonijos, JAV Djerassi, Danijos Art Foundation stipendijos ir kt.

G. Stäbleris inicijavo ir surengė grandiozinius muzikinius projektus viešosiø ir pramoninése erdvése – Niujorke (1989), Oporto (1993), Rúro srityje (1999), Tiri (2005), Duisburgo parke (2008), Kijovo centre (2010). 1995 m. jis organizavo naujosios muzikos festivalį *Aktive Musik*, tais pačiais metais buvo ISCM Pasaulio muzikos dienų Rúro srityje meno vadovas. 2000–2010 m. kartu su kompozitoriumi Kunsu Shimu jkūré ir vadovavo šiuolaikinės muzikos centru *EarPort* Duisburge. 2009 m. gruodžio mén., bendradarbiaujant su šviesos instalacijų autore Siegrun Appelt bei Lietuvos Ansambliu Tinklo muzikais, Lietuvoje, Energetikos ir technikos muziejuje buvo pristatytais G. Stäblerio performansas *elements (acute)*, kuriame pagrindiniu šio menininko darbo akcentu tapo šviesos, instrumentinės

muzikos ir elektroninių garsų žaismas. G. Stäblerio muzika, dažnai improvizacinės prigimties, peržengia tradiciškumo sampratą: į kompozicijas įtraukiama gestai, judesiai, šviesos, kvapai, vaizdai, kartais ir klausytojai. Taip sukuriama muzikos, šokio ir performanso sąveika, kurioje svarbia dimensija tampa ir vaizduojamojo meno astovų darbai.

Resident in Düsseldorf Gerhard Stäbler (b. 1949 in Wilhelmsdorf, Germany) represents the modern experimental music. In Detmold and in Essen he studied with Nicolaus A. Huber (composition) and G. Zacher (organ). Since many years he is a freelance artist. As composer-in-residence and guest-professor he had been invited to take part in various projects and festivals of experimental music in Europe,

GERHARD STÄBLER
WINTER, BLUMEN
1995

Edition EarPort

Performansas *Spices* (1) (2001) yra pirmoji kompozicija iš keturių tais pačiais metais sukurtų *Spices* (2, 3, 4) bei 2004 m. sumanytų versijų *1 plus* ir *1 ultra*. Performansas iliustruoja G. Stäblerio požiūrio tarpdiscipliškumą: kūrinyje sujungiami instrumentinio ansamblio tembrailai, magnetofono juosta, šokis ir kvapai. Tačiau atlikėjų sudėtis – kintantis démuo, paskatinęs „pasižvalgyti“ ir įsišaukti į įvairius derinius, pavyzdžiu, į sudėtį su solo styginiiais (*Spices* (2)), mušamaisiais (*Spices* (3)) ar akordeonu (*Spices* (4)). Tačiau šiose kompozicijose išlieka rišamoji grandis – kvapai. Apskritai visi *Spices* pasižymi stipriu homogeniškumu, vienarūšiškumu ir sudėtingumu. Autorius eksplloatuoja tas pačias kompozicines technikas, kurias tarsi „apšviečia“ iš skirtinės pozicijų.

Koncertinės kelionės Libane metu parašytą *Winter, Blumen* (1995) inspiravo Friedricho Hölderlino eilėraštis *Hälften des Lebens*. Šiai kompozicijai taip pat būdingi tembriniai „žvalgymaisi“. Pirmoji kūriniu versija buvo sumanya vokalui solo. Po metų ši kompozicija jau buvo atlikti smuikui solo, o 1998 m. Veimare nuskambėjo jos versija violončelei solo. Projekto Lietuvoje metu pristatoma Vykinto Baltako 2011 m. parengta kūriniu versija smuikui ir gyvai elektronikai.

Friedrich Hölderlin *Hälften des Lebens*

Mit gelben Birnen hänget
Und voll mit wilden Rosen
Das Land in den See,
Ihr holden Schwäne,
Und trunken von Küssen
Tunkt ihr das Haupt
Ins heilignüchterne Wasser.
Weh mir, wo nehm ich, wenn
Es Winter ist, die Blumen, und wo
Den Sonnenschein,
Und Schatten der Erde?
Die Mauern stehn
Sprachlos und kalt, im Winde
Klirren die Fahnen.

G. Stäblerio eksperimentinių kūrinių retrospekyvoje – vokalinė miniatiūra *Rachengold* (1992), kurios premjera įvyko Čikagoje 1993 m. Be balso ir stiklinės vandens „slaptoje“ šio kūriniu partitūroje įrašytas ir chronometras *ad libitum*. Tai – nedeterminuotos, kiekvieną kartą variuojančios trukmės kūrinys, susikoncentruojantis į improvizaciją kaip kūrybos procesą.

North and South America, Australia, the Near and Far East, to lead masterclasses and got commissions from various orchestras and festivals (Wittener Tage für neue Kammermusik, Donaueschinger Musiktage, Bavarian Radio festival Musica viva, Saarland Radio Festival Mouvement). Stäbler has composed music for theatre, symphonic, chamber music ensembles and solo instruments. Among others he was awarded the Cornelius Cardew Memorial Prize (1982) and Duisburg Music Price (2003) and has received various

scholarships as a composer. Stäbler has arranged the grand music projects in public and industrial spaces in New York (1989), Oporto (1993), Ruhr Area (1999), Trier (2005), Landschaftspark Duisburg (2008), and Kyiv Centre (2010). The New Music festival *Aktive Musik* was initiated by Stäbler, who also served as the artistic director of the 1995 World Music Days of the ISCM in the Ruhr Area. In 2000–2010 together with Kunsu Shim he founded and supervised the contemporary music centre EarPort in Duisburg. In collaboration with Siegrun Appelt, author of light installations, and musician of *Lithuanian Ensemble Network* Stäbler has presented his performance *elements (acute)* at The Energy and Technology Museum (Vilnius) in December 2009. A play of light, instrumental music and electronic sounds was the main focus of the performance. Stäbler's music is improvisation and often oversteps the conception of conventionalism. The composer invokes various elements in his oeuvre such as gesture, movement, light, smells or public participation. Thus Stäbler creates an interaction of music, dance and performance. The implication of fine arts is a significant dimension also.

KUNSU SHIM

Diuseldorfė gyvenantis kompozitorius Kunsu Shimas (g. 1958 m., Busane, Pietų Korėja) į Europą atvyko 1985 m. Savo šalyje jis jau buvo pagarsėjęs kaip šiuolaikinės muzikos kūrėjas, laimėjęs pirmąsias premijas jaunuųjų kompozitorų konkursuose, Seule 1979–1983 m. studijavo kompoziciją (Inyong La kl.), pelnė dienraščių *DongA* (1982) ir *JungAng* (1983) apdovanojimus. Atvykės į Vokietiją, 1987–1988 m. K. Shimas Štutgarte studijavo kompoziciją (vad. H. Lachenmannas). Tuo metu sutiko kompozitorų Gerhardą Stäblerį, su kuriuo bendradarbiaują iki šiol.

Photo: Bernt Bleffert

1989–1992 m. Esene tėsė kompozicijos studijas pas N. A. Huberį.

Nuo 1992 m. K. Shimas dalyvavo organizuojant festivalį *Aktive Musik*. Kaip reziduojantis menininkas buvo pakviestas dirbtį Kalifornijoje (1993), Čikagoje (1995), Vokietijoje (1996–1997), dalyvavo Čikagos Šiuolaikinio meno muziejaus veikloje (1998), skaitė paskaitas Korėjos, JAV universitetuose, vadovavo kompozicijos meistriškumo kursams.

K. Shimas apdovanotas Vakarų Vokietijos radio *Jaunuųjų kompozitorų forumo* premija (*Forum junger Komponisten/WDR*, 1992), laimėjo Berlyno menų akademijos (1998), Genko Uchida draugijos (2003), Andratx kultūros centro Ispanijoje (2009) ir kitas stipendijas.

Kartu su G. Stäbleriu 2000 m. įkūrė šiuolaikinės muzikos centrą *EarPort*. Dalyvavo garsiuose šiuolaikinės muzikos festivaliuose Osle, Bergene, Monrealyje, Edinburge. 2005–2007 m. buvo pakviestas pristatyti savo kūrybą įvairiuose koncertuose ir meistriškumo kursuose JAV, Graikijoje, Pietų Korėjoje, Anglijoje, Australijoje, Singapūre bei daugelyje Vokietijos miestų. 2010 m. drauge su korėjiečių menininku Kyungwoo Chunu ir G. Stäbleriu išleido knygą *bild-klang-los*. Susitikimas su kompozicijos dėstytoju N. A. Huberiu pakreipė K. Shimo kūrybos stilijus nauja linkme: pastebimai išaugo susidomėjimas eksperimentine muzika, atstovaujama amerikiečių Johno Cage'o ir Mortono Feldmano, taip pat vizualiaisiais menais ir literatūra. Savają muzikos kalbą K. Shimas suformavo kompozicijoje *orchester in stereo mit fünf sinustönen* (1990). Jo kūryboje ryškūs erdvinių atvirumo ir platybų pojūtis.

Resident in Düsseldorf Kunsu Shim (b. 1958, Busan, South Korea) has arrived to Europe in 1985. Theretofore he has established himself as modern music

composer already. He twice won the first prize in a competition for young composers. From 1979 to 1983 he studied composition with Inyoung La in Seoul. In 1982 he won the *DongA* Newspaper prize, followed by the *JungAng* Newspaper prize in 1983. In Germany he studied composition with Helmut Lachenmann in Stuttgart (1987–1988). Around this time, he met Gerhard Stäbler, with whom collaborates today. In 1989, Shim moved to Essen to continue his education until 1992 with Nicolaus A. Huber. From 1992 onward, he was co-organizer of the *Aktive Musik* series in the Ruhr Area. He was artist-in-residence in California (1993), Chicago (1995), Germany (1996–1997), at the Museum of Contemporary Arts, Chicago (1998), lectured at the universities in Korea, USA, and gave masterclasses in composition. He was awarded a prize at the *Forum junger Komponisten/WDR* (1992), the scholarship by the Academy of the Arts Berlin (1998), Genko Uchida Fellowship (2003), a stipend to work at the Cultural Center of Andratx, Spain (2009) and others.

In 2000 Shim founded *EarPort*, along with Stäbler. He was featured at the festivals in Oslo, Bergen, Montreal, and Edinburgh. From 2005 to 2007 Shim accepted invitations to present his compositional work in various concerts and masterclasses in USA, Greece, South Korea, England, Australia, Singapore and in numerous German cities. In 2010 he published the German-English-Korean art book *bild-klang-los* together with the Korean artist Kyungwoo Chun, and Stäbler. Meeting with composition professor Huber has moved Shim's style in a new direction – last, but not least through an increased interest in New Music from the USA (notably Cage and Feldman), the visual arts and literature. Kunsu Shim found his own characteristic language with the composition *orchester in stereo mit fünf sinustönen* in 1990. Spatial openness and expanse can be seen as the basis of his production.

Vokalistin 1
Triller bzw. Tremolo zwischen zwei benachbarten Tönen
1" und/oder 8"
f n [and] e [them]
(decresc.) **f** liegender Ton mit starkem Vibrato
4" und/oder 4"
ffff ea [each] h(ea) [hearts]
liegender Ton (ohne Vibrato)
8"
f poco a poco decresc.
n [into] **f**

Vokalistin 2
Triller bzw. Tremolo zwischen zwei benachbarten Tönen
4" und/oder 3"
ffff n e liegender Ton mit starkem Vibrato
(decresc.) **f** 6"
fffff te liegender Ton (ohne Vibrato)
3" und/ oder 2"
ffff **f**

Klarinette
Triller bzw. Tremolo zwischen zwei benachbarten Tönen
5"
ffff **f** liegender Ton mit starkem Vibrato
(decresc.) **f** 3" und/ oder 4" und/ oder 2"
ffff **f** liegender Ton (ohne Vibrato)
4"
f poco a poco decresc.

Posaune
Triller bzw. Tremolo zwischen zwei benachbarten Tönen
4" und/ oder 2" und/ oder 3"
ffff **f** liegender Ton mit starkem Vibrato
(decresc.) **f** 5"
fffff **f** liegender Ton (ohne Vibrato)
6"
f poco a poco decresc.

Cello
Triller bzw. Tremolo zwischen zwei benachbarten Tönen
1"/s.p.
ffff **f** liegender Ton mit starkem Vibrato
(decresc.) **f** 1"/s.p. und/ oder 9"/s.t. → ord.
ffff **f** poco a poco decresc.

Akkordeon
weiter molto legatissimo...
12"
ppppp **ffff** 16"
B.S. **ppppp** **ffff** 20"
Vibrato **f**

Tonband
... Herzschläge nähern sich allmählich diskontinuierlich an ...
Video
... bewegte Bilder von Rauch...

Instrumentinio teatro **TIME-OUT** (2003) dviem vokalistėms, klarnetui, trombonui, violončeliui, akordeonui, magnetofono juostai ir video premjera įvyko Dresdene 2003 m. Kūrinio pagrindas yra amerikiečių dailininkės, save priskyrusios abstraktaus ekspresionizmo krypčiai, Agnesos Martin alegorinis tekstas *Parable of the Equal Hearts*, išspausdintas 1977 m. Jos darbų parodos Filadelfijoje kataloge. Dar vienas kūrinio inspiracijos šaltinis – tai pats kūrinio pavadinimas, tiksliau – jame panaudotas žodis „laikas“, kuris, anot autoriaus, išsaukia įvairiausių su juo susijusų žodinių kombinacijų ir skirtingu prasmii žaismę. Laisvalaikis, darbo laikas... Tarp jų išsiskiria vienas itin provokujantis, grësmingai politiškai skambantis ultimatumas „Time is out!“ („Laikas baigėsi!“), giliai įskverbęs ir į mūsų kasdieninį gyvenimą. Pagrindinė idėja – dvi išsiskyrusios širdys – perteikiama garsiniai vaizdiniais, atmosfera ir simboliais, bet konkretaus siužeto ar veikėjų čia nėra.

Kūrinyje rodomų vaizdo projekcijų autorius – Kunsu Shimas.

Agnes Martin. Parable of the Equal Hearts

Once there were two lovers that had equal hearts.
One would pursue one,
the other would pursue the other.
Then the angels looked down and said:
"What a waste", and made them perceive each other.
Their hearts melted into one.
They had no use for the world
so they leaped into the swift river.
This heart was always restless
and the only place where it had any rest at all was on the beach.
But even on the beach one said:
"I wish we'd never been made one."
And immediately one half flew up in the sky
and the other half into the sea.
But they yearned for each other.
And when it rained the one in the sea said:
"This is a message from my other half in the sky."
And when the water was evaporated from the ocean and rose up, the other said:
"This is a message from my other half in the sea."
The angels were stumped.
There's one thing that God is not able to endure –
a suffering heart.
He felt one half in the sky and one half in the sea.
God thought what to do.
So the one in the sky fell down into the sea
and immediately both turned into sea water.
Ever since that time when the water is drawn up from the sea
and it rains this is not an ordinary rain.
It's the rain that affects people and softens them.

IGNAS KRUNGLEVIČIUS

Kompozitorius ir vaizdo menininkas Ignas Krunglevičius (g. 1979 m., Kaune) nuo 2001 m. gyvena ir dirba Oslo (Norvegija). 2010 m. jis baigė kompozicijos magistro studijas Norvegijos muzikos akademijoje (*Norges Musikkhøgskole*). Kaip kompozitorius ir video projekcijų kūrėjas dalyvavo daugelyje muzikos festivalių ir renginių Norvegijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Prancūzijoje ir kt.

2008 m. Šiuolaikinio meno centre I. Krunglevičius kartu su menininkė Snorre Hvamen pristatė Vilniui skirtą garso projektą *Klausyk*, sudarytą iš garso instaliacijų, pritaikytų ŠMC ir viešai miesto erdvėi.

2010 m. I Krunglevičiui buvo be galio intensyvūs: jo personalinė paroda vyko *Aando Fine Art* galerijoje Berlyne, menininko video darbai eksponuoti Lietuvos šiuolaikinio meno pristatyme Europos centriniame banke Frankfurte bei dokumentinių ir video filmų festivalyje Kaselyje. Praėjusiais metais I. Krunglevičius garso ir video instalacija *Interrogation* (2009) buvo nominuota tarptautinei Nam June Paik medijų meno premijai ir greta kitų septynių menininkų iš įvairių šalių darbų eksponuojama *Kunst Palast* muziejuje Düsseldorfre.

Menininko kūryboje – performansuose ir instalaciųose – jungiamas garsas ir vaizdas. Abu šiuos elementus I. Krunglevičius redukuoja iki minimumo, esmės, pavyzdžiui, ekrane matyti tik tekstas ir trys spalvos, o muzika – tik pulsas ir pavieniai garsai, kurie vis dėlto skleidžia ypatingą energiją.

Ignas Krunglevičius (b. 1979 in Kaunas, Lithuania) lives and works as a visual artist and composer in Oslo since 2001. In 2010 he graduated in Composition MA from the Norwegian Academy of Music (Norges Musikkhøyskole) in Oslo. As a composer and visual artist he participated in many

music festivals and events in Norway as well as in Lithuania, Poland, Germany, Denmark, France, and other countries.

In 2008 together with artist Snorre Hvamen Krunglevičius presented the sound project *Klausyk* dedicated to Vilnius at the Contemporary Arts Centre, Lithuania. The project was composed of several sound installations and designed for Contemporary Arts Centre and public spaces in town. The year 2010 was very productive for Krunglevičius. He has exhibited in set of exhibitions in Germany. His personal exhibition was displayed at the gallery *Aando Fine Art* in Berlin, his video projects were exposed at the European Bank Centre in Frankfurt in part of Lithuanian contemporary art presentation, and he participated in the festival of documentaires and video films in Kasel. Finally the same year he was nominated to the Nam June Paik Media Art Award for his sound and video installation *Interrogation* (2009). This installation alongside other seven artists from various countries was exhibited at the *Kunst Palast* museum in Düsseldorf.

In his later works Krunglevičius holds performances and installations combining sound and image. Both parts are reduced to the absolute essential: on screen – only text and three colours, the music – only pulse and singular tones, in return, quite energetic ones. This way, the transmission of information to the audience is amplified to the maximum, while the installation itself becomes a machine generating meaning.

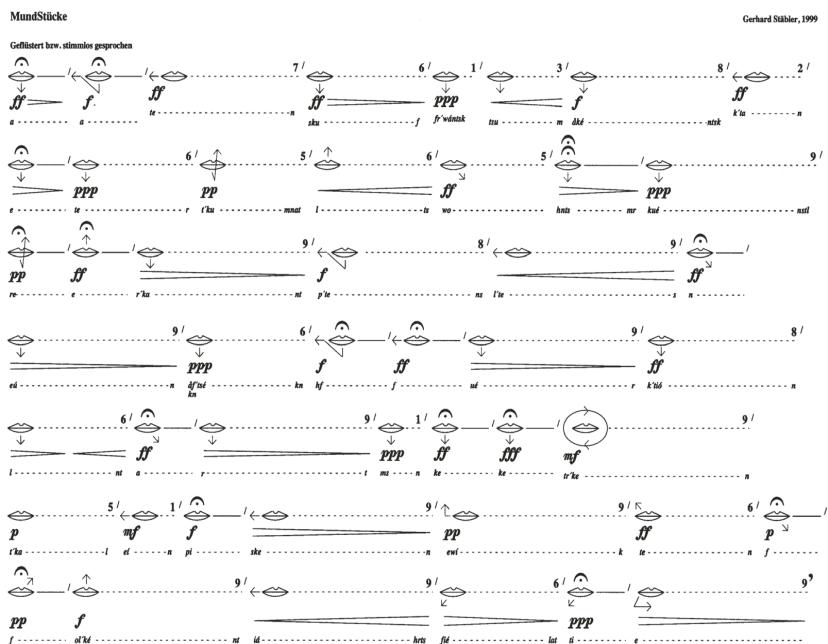
Pirmasis naujosios muzikos ciklo „Kompozitorų portretai“ renginys – LIETUVOS ANSAMBLIŲ TINKLO projektas Gerhard Stäbler. Muzikiniai prieskonai sąveikauja su vizualiaisiais menais. Video instalacijos ir muzikiniai performansai čia susikerta lyg dvi skirtingų laiko dimensijų tėkmės. Vaizdai ekrane, ant sienu, pakibę erdvėje „žiebiam“ čia pat vietoje – tai momentiniai, iš anksto nenuuspėjami eksperimentai, visiškai atskleidžiantys tik pasirodymų metu. Muzika – tarsi garsiniai prieskonai, tai švelniais instrumentų tembrais šlifujantys nelygias vaizdų briaunas, tai dar labiau paastrinantis jų intensyvumą, išaugantys į muzikinius performansus – įvairiomis instrumentų sudėtimis, su balsu ar be jo, su triukšmu ar elektroniniais signalais, su neįprastais piedais – stikline vandens ar géle.

Gerhard Stäbler. Music spices is the first project from concert series “Composers of Our Time” organised by LITHUANIAN ENSEMBLE NETWORK. This project is partnered with and responded to developments within the visual arts. Here the video installations and music performances cross as if two streams of different time dimensions. Images demonstrated on the screen, walls and suspended in the space are set at hand as instantaneous and unpredictable experiments, gripping as late as their showing. Music is a sort of sonic spices. They polish the rough edges of imagery or sharpen their intensity and develop into music performances. The latter are set for exchanged combinations of instruments, with or without voice, with noise or electronic sounds or unusual supplements (e.g. glass of water or flower).

IGNAS KRUNGEVIČIUS

The knight (2009), violončeli, klarinetui ir video – tai 10 min. trukmės garso ir vaizdo performansas, pristatytas Podiumo galerijoje Oslo (Norvegija). Anot autoriaus, kūrinyje remiamasi pasaka apie Bėdulę, kurioje nelaiminga mergaitė tikisi būti išgelbėta karžygio žvilgančiais šarvais. „Bėdulė manipuliuoja Riteriu, nes pati viena nepajėgia išgyventi. O Riteris bejėgis be Bėdulės, nes ji yra jo vidinės stiprybės šaltinis. Riterio globojama Bėdulė palaipsniui stiprėja ir gali gyventi savarankiškai. Tačiau Riteriu sustiprėjusi Bėdulė darosi grėsminga, ir tapęs Piktadariu jis ima Bėdulę gėdinti, priekaištanti ir sielvartauti. Riteris priverčia Bėdulę įtikėti esant silpną ir negalinčią gyventi be jo.“ (Ignas Krunglevičius)

The knight (2009), for cello, clarinet and video is a sound and video performance (duration 10') that was presented at Podium gallery in Oslo (Norway). According to Krunglevičius: „In the classical tale *Damsel in Distress* the princes is helpless. She needs the *Knight in Shining Armor* to rescue her from terrible situation. *Damsel* manipulates the *Knight* with her inability to live life from her own resources. The *Knight* is powerless without the *Damsel*, as he has no access to his inner source of strength. As the *Damsel* begins to receive what she needs, she becomes stronger and more alive. The *Knight* is then threatened by the *Damsel's* developing strength and becomes the *Villain* through shaming her, diminishing her, blaming her for his sorrow and telling her how sick she is. He keeps her belief that she cannot live without him.“

Edition EarPort

GERHARD STÄBLER

Instrumentinė kompozicija *Den Müllfahrern von San Francisco* (1989–1990) – tai garsinis akronimas, sudarytas iš akustinių kelionės atsiminimų. Kūrinys skirtas neapibrėžtam ansambliu ir pirmą kartą buvo atliktas 1990 m. Vitenos mieste (Vokietija). Vėliau Michaelis Oesterle sukūrė versiją septyniems atlikėjams, kuri nuskambėjo Oslo 1996 m. „...Kartą San Franciske mane pažadino atliekų surinkėjai. Pradžioje mane erzino jų keliamas triukšmas, kuris, išskverbės pro ausis, pradėjo tvinksėti smegenyse. Tačiau po penkiolikos minučių galvos skausmas atlėgo, nes šiame triukšme išgirdau kai ką žavaus: šiuksliadėžių dangčiai dunksėjo tarsi konkretaus aukščio ir trukmės garsai. Pakelialiant dangtį girdėjau stulbinančiai aiškią terciją, kuri čia pat suskildavo į žemus virpesius. Visa tai panaudojau savo kompozicijoje *Den Müllfahrern von San Francisco*, dedikuotoje minėtiems šiukslininkams.“ (Gerhard Stäbler, 1992 m.)