

zondag 8 september | 17.00

Kunst Ruimte Kuub

DE VLAAMSE SCHOOL

KUGONI TRIO

PROGRAMMA

Sacred Places II (The Valley of the Gods) (2019, 12'00-14'00) Wereldpremière

In opdracht van Gaudeamus

Componist Wim Henderickx (BEL, 1962)

[a]void (2019, 5'00) Wereldpremière

Componist Carlos Brito Dias (PRT, 1991)

Awareness (2019, 11'00-12'00) Wereldpremière

Componist Renata Saiakhova (RUS, 1973)

...I should have known a better romance... (2019, 5'10) Wereldpremière

Componist Eda Er (TUR, 1989)

How to deal with an audio system (2019, 5'30) Wereldpremière

Componist Stefan Christian Bele, (NLD, 2002)

From a Sparrow Song (2019, 6'20) Wereldpremière

Componist John L. Baker (USA, 1937)

UITVOERENDEN

Kugoni Trio

Kurt Bertels - altsaxofoon

Bert Koch - piano

Nicolas Dupont - viool

SACRED PLACES II (THE VALLEY OF THE GODS)

WIM HENDERICKX

Prologue

1. Sacred Gongs
 2. Mantra
 3. Memory of Swayabhunath
 4. Shiva, the Destroyer and Creator
 5. Hope for Enlightenment
- Epilogue

De inspiratie voor *Sacred Places II* kwam vanuit Wim Henderickx's ervaringen tijdens een verblijf in de Nepalese stad Kathmandu. De spiritualiteit die hij daar op verschillende plekken onderging maakte diepe indruk op hem en de energie die hij voelde bij de stupa (de klokvormige Boeddhistische bouwwerken voor meditatie) van Bouddhanath werd de belangrijkste inspiratie voor dit stuk. Het werk kent verschillende energieën; soms is het een opgewonden energie met een enorm stuwend ritme, dan weer introspectief met een meditatieve sfeer.

Er worden verschillende instrument-technieken gebruikt zoals multiphonics voor de saxofoon, de piano aan de binnenkant bespelen, etc. Het gebruik van microtonaliteit is een belangrijk element in dit werk.

"Sacred Places II" was inspired by Wim Henderickx's experiences during his stay in Kathmandu, Nepal. The spirituality he experienced at various locations left a deep impression on him and the energy he perceived at the stupa (hemispherical Buddhist structure for meditation) of Bouddhanath has become the basic inspiration for this piece. The work has various energies; sometimes excited with an enormous rhythmical drive, at other times introspective, with a meditative atmosphere.

Various instrumental techniques are used, such as multiphonics for the saxophone, playing inside the piano etc.

The use of microtonality is an important feature in this work.

[A]VOID

CARLOS BRITO DIAS

[a]void is de reactie van de componist op de leegte ('void' in het Engels) die ontstaan is door het overlijden van zijn vader. Het is een poging de intensiteit weer te geven van de emoties die hij doormaakte: de bereidheid om te praten met anderen, met de overledene, met zichzelf; de onzekerheid van het heden; de angst voor een toekomst zonder de gidsende hand van de ouder; het gevoel van verlies; de poging om de rauwe werkelijkheid te vermijden. De serie *Sehnsucht* door Axel VOID vormde daarnaast ook een inspiratiebron voor dit werk.

"[a]void" is the reaction of the composer to the void left by his father's departure. It is an attempt to show the intensity of the experienced feelings: the willingness to talk with others, with the deceased and with the self; the uncertainty of the present; the fear of the future without a parent's guidance; the inner feeling of loss; the attempt to avoid the raw side of reality. The series of work "Sehnsucht", by Axel VOID, was also an inspiration for this work.

AWARENESS

RENATA SAIAKHOVA

Toen ze compositie studeerde was Renata Saiakhova al geïnteresseerd in het postmodernisme, en dan vooral in polystilisme – een techniek waarbij verschillende stijlen en benaderingen worden gecombineerd – en dit soort "experimenten" hebben nog altijd een grote aantrekkingskracht voor haar. Een van de belangrijkste representanten ervan is de Russische componist Alfred Schnittke, die deze stijl ontwikkelde binnen de volledig gesloten muzikale omgeving van de Sovjetunie. Toen Saiakhova aan *Awareness* werkte raakte ze door zijn muziek, persoonlijkheid en techniek gefascineerd. In de bredere betekenis is polystilisme een combinatie van verschillende stijlen, een 'goede' vorm van eclectisch werken. Vanuit het filosofische standpunt van Schnittke is het een samengaan van alle verschillende betekenissen, filosofieën en religies (prominent aanwezig in de Russische geschiedenis), een hoogste kunstvorm die alle moderne bewegingen en richtingen in de wereld kan omvatten. In *Awareness* heeft Renata Saiakhova geprobeerd minimal music te combineren met sound-field music en romantische muziek. De traag opbouwende inleiding is voornamelijk

minimal music, met overweldigende nonen maar zonder harmonieën. Het middendeel is sound-field music met de micro-polyfonie waar Schnittke zo van hield. Het derde deel is romantisch maar met een "hedendaagse" hardheid, alsof de luisteraars eraan herinnerd moeten worden dat de romantiek niet meer is dan een van de vele bewegingen uit de kunstgeschiedenis, en moet worden gezien door het "prisma" van alle latere historische muzikale ontwikkelingen. Dit stuk werd speciaal geschreven voor het Kugoni Trio.

As a student-composer Renata Saiakhova was always interested in postmodernism, and especially in polystylism – a technique of combining different styles and approaches – and this kind of "experiments" still attracts her very much. One of the main representatives of polystylism is the Russian composer Alfred Schnittke, who started to develop this style in a completely closed musical environment in the USSR. When Saiakhova was working on "Awareness" she was fascinated and inspired by his music, his personality and his polystylistic technique. Polystylism in its broader meaning is a combination of different styles, a form of a "good" eclectic. From Schnittke philosophical point of view polystylism is a reconciliation of all different meanings, philosophies and religions (which are very present in Russian history), a highest

form of art which can accept all the modern world tendencies and directions. In "Awareness" Renata Saiakhova tried to combine minimal music with sound field music and also romantic music. The introduction is a kind of more minimal music with overwhelming ninths, but with a lack of harmony, and slow development. A middle part is sound-field music with a kind of micropolyphony which Schnittke liked so much. A third part is a romantic music but sounding "nowadays" harsh, as reminding listeners that it is just one of many other movements in art history in the past, and as such should be seen through the "prism" of all later historical development of music.

The piece was written specially for Kugoni Trio.

...I SHOULD HAVE KNOWN A BETTER ROMANCE...

EDA ER

In het werk *... I should have known a better romance...* verwijst het woord "romance" naar de inspanning die het vraagt om in een multiculturele omgeving te leven. Het is voor de componiste niet altijd makkelijk geweest om te leven op een plek die als een brug tussen het Westen en het Oosten fungeert, Istanboel. En toch is het voor haar de gunstigste plek omdat ze hier haar openheid kreeg en een diep inzicht in de verschillen tussen mensen. Het stuk is als een reis langs de dilemma's uit het dagelijkse leven en de regels van de samenleving. De belangrijkste inspiratiebron voor het stuk is een citaat van Hazrat Inayat Khan, een Indiase denker en klassiek musicus die de orde van de Sufi's oprichtte. Het geeft de opvatting van de componist perfect weer:

"I have known good and evil, sin and virtue, right and wrong;
I have judged and been judged;
I have passed through birth and death,
Joy and sorrow, heaven and hell;
And in the end I realized that
I am in everything and everything is in me."

In the work "... I should have known a better romance..." the word "romance" represents the effort of existing in a diverse multicultural environment. It's always been a struggle for the composer to find herself in a western and eastern "Bridge" that connects, Istanbul, yet it is the biggest advantage for her to develop indulgence and a deep understanding of different personalities. The piece a journey involving the dilemmas of getting stuck in the situations that we encounter in daily life and the effort of not being affected by the rules set by the society. The biggest inspiration for the piece is the quotation of Hazrat Inayat Khan, Indian thinker and classical musician who founded the Sufi Order, that perfectly summarizes composer's view:

*"I have known good and evil, sin and virtue,
right and wrong;
I have judged and been judged;
I have passed through birth and death,
Joy and sorrow, heaven and hell;
And in the end I realized that
I am in everything and everything is in me."*

HOW TO DEAL WITH AN AUDIO SYSTEM

STEFAN CHRISTIAN BELE

Het verhaal dat nu volgt geeft de informatie die nodig is om te begrijpen wat de onderliggende ideeën achter deze compositie zijn. N.B. Niets van wat nu volgt is echt gebeurd. Het is pure fictie. We gaan allemaal graag naar concerten, waar akoestische en/of elektronische instrumenten live de muziek produceren waar we naar luisteren. Maar hoe zit dat met het audiosysteem bij ons thuis? Wat gebeurt er als we ons eens niet richten op de ontvangers van de muzikale informatie (het concertpubliek), maar op dit medium als bron? In feite doet het precies hetzelfde als de muziekinstrumenten; het zorgt dat we de muziek horen. Maar anders dan de instrumenten is het audiosysteem thuis een apparaat dat soms crasht of een storing geeft. Wat nu als er een muzieksoort is die op de een of andere manier extreem is en zulke crashes of storingen juist veroorzaakt?

Maat 1-2.

De viool en de piano verklanken de standby modus van het audiosysteem; er komt geen noemenswaardig geluid uit het apparaat. De twee tonen uit de saxofoon geven de aan/uitknop weer die

wordt ingedrukt en losgelaten.

Maat 3-16.

In de 3e maat begint de eigenlijke melodie te spelen via het audiosysteem, maar die wordt steeds atonaler naarmate de muziek zich ontrolt. Het apparaat heeft er steeds meer moeite mee dit soort muziek te produceren, tot het een punt bereikt waarop het simpelweg niet verder kan en in maat 14 storingen begint te vertonen. Het begint met kleine verspringingen, maar al gauw wordt het serieuzer (als zelfs de piano een tremolo laat horen), en mondt het uit in een crash die is gebaseerd op het geluid dat klinkt bij een "error" melding in Windows XP.

Maat 17-19.

Om ervoor te zorgen dat deze foutmelding zich niet door het hele systeem verspreidt schakelt het apparaat zichzelf uit (de saxofoon speelt nog een keer het geluid van de aan/uitknop, maar precies andersom dan in de openingsmaat)

Maat 19-31.

Het blijkt dat de storing is veroorzaakt door het teveel aan muzikale contrasten in een korte tijdsspanne. Hier volgt dus een constanter thema.

Maat 31-54.

Omdat een thema zich moet ontwikkelen, is dat wat er hier gebeurt, hoewel het soms zelfs lijkt alsof het thema zich loszingt van de context.

Maat 54-61.

Deze keer gaat het helemaal goed met audiosysteem, daarom is het tijd voor een klein feestje!

Maat 61-84.

Het is nu tijd om de verschillende equalisiers die in het audiosysteem zijn ingebouwd, te testen. Dat is te horen aan de plotselinge variaties in dynamiek van de instrumenten of aan een plotselinge opduiken of verdwijnen ervan. Om de test zo optimaal mogelijk uit te voeren zijn twee zich herhalende thema's gekozen, eerst snel maar daarna wordt het tempo twee keer verlaagd.

Maat 84-97.

Dit deel kan worden omschreven als een "grapje" voor het audiosysteem; de grap is dat alle instrumenten akoestisch zijn maar allemaal een imitatie geven van een elektronisch effect. Daarnaast zijn de korte, maar zich supersnel herhalende pianomelodieën in deze hele passage een soort running gag.

Maat 98-103.

De grapdichtheid neemt nog toe

doordat ik twee keer mijn eigen naam heb opgenomen in een soort wannabe circusmelodie die verboden terrein lijkt. Eerst "spelt" de linkerhand van de piano gedurende zes maten Stefan Christian Bele, via de posities en hoogtes van de akkoorden en volgens een speciale formule (verdere uitleg volgt). Ten tweede verbeelden de saxofoon en de viool samen de vorm van de hoofdletters S T E F A N; een letter per maat.

Maat 103-106.

Het audiosysteem kan zoveel grapjes in zo'n korte tijdsspanne niet aan en begint opnieuw storingen te vertonen. Gelukkig crasht het systeem deze keer net niet...

Maat 106-110.

Het hoofdthema keert terug, maar nu klinkt het uit de radio en bovendien klinkt het nu als het kinderlijke melodietje van een ijscowagentje! Omdat hij dit snel beu is besluit de gebruiker van het audiosysteem van frequentie te veranderen; de twee plots geaccenteerde noten vanuit de instrumenten verklanken de frequentiewisselingen.

Maat 110-121.

Na de tweede aanpassing van de radiofrequentie keert het "echte" thema terug, maar aangepast om nog eens

de aandacht te vestigen op de terugkerende grap met de op elkaar afstevende akkoorden (iets wat gedurende het stuk steeds te horen is).

Maat 121-123.

In maat 121 valt de muziek weg om een bezoeker aan huis te verwelkomen. We horen de gast op de bel drukken, de voordeur piepend opengaan, en de bezoeker naar binnen stappen. Alle moeilijkheden die het apparaat tot nu toe heeft ondervonden waren op dit moment gericht, zodat zij in de perfecte muzikale ambiance op bezoek kon komen.

Maat 124-143.

Nu de gast in huis is wordt er niet meer met het apparaat gepriegeld. Dus zodra de muziek weer begint volgt de melodie de "normale" volgorde tot het einde. Enkele motieven uit eerdere passages in dit stuk keren terug, in navolging van het cliché dat "de geschiedenis zichzelf altijd herhaalt".

Maat 143-145.

Bij het schrijven van een compositie en een compleet verhaal over een audiosysteem voor thuis hoort een einde, voor zowel het stuk als het apparaat. Daarom staan de laatste maten voor het uitschakelen van het apparaat.

The following story provides the information needed in order to understand what the ideas surrounding this composition are. N.B. None of the following has happened in reality. It is pure fiction. We all like to visit concerts, where live acoustic and/or electronic instruments produce the music we hear. But what about a home audio system? What if, instead of the source of receivers of the musical information (the concert public), we focus on this medium? Basically, it does exactly the same thing as musical instruments; letting us hear music, but unlike them, the home audio system is a device that sometimes experiences crashes or glitches. What if a musical type that's extreme in one way or another would trigger those?

Bars 1-2.

The violin and piano represent the standby mode on the audio system; no significant sound coming from the device at all. The two notes of the saxophone represent the on/off-button being pressed and released.

Bars 3-16.

In bar 3, the actual melody starts playing on the audio system, but as the music develops, so does the "atonality level". The device has increasing difficulties producing this type of music until the point is reached where it simply can't take it anymore and starts glitching in bar 14. These glitches start off lightly, but they soon get severe (when even

the piano starts with a tremolo), resulting in a crash based on a Windows XP error sound.

Bars 17-19.

To prevent the error from spreading within the system, the device executes an emergency shutdown (the saxophone plays the button sound again, but in reverse as compared to the opening bar)

Bars 19-31.

It turns out the malfunction has been caused by too much musical contrast in a short timeframe. So here's a more constant theme.

Bars 31-54.

Because a theme needs to develop, that's exactly what happens here, even seemingly losing the relation to the context sometimes.

Bars 54-61.

This time all turns out well with the audio system, so it has become time for a little celebration!

Bars 61-84.

Now it's time to test the various sound equalisers that have been built within the audio system. This can be heard as sudden variations in the instrument's dynamics or their sudden presence or absence. In order to be able to optimize the test, two constantly repeating themes have been chosen, at first a fast one, but afterwards minimizing the

tempo two times.

Bars 84-97.

This passage could be referred to as a "joke" for the audio system; the joke is the fact that all instruments are imitating electronic effects while being acoustic themselves. Furthermore, the short but very fast repeating melodies on the piano throughout the passage act as a running gag.

Bars 98-103.

The joking only increases by inserting two encryptions of my own name into a wannabe circus melody that has seemingly fallen out of bounds. First, the left hand of the piano "reads" Stefan Christian Bele throughout the six measures by the positions and altitudes of the chords by applying a special formula (further explanation upcoming). Second, the saxophone and the violin together portray the shape of the capital letters S T E F A N; one letter each measure.

Bars 103-106.

The audio system can't handle that many jokes compressed into such a little time frame anymore, so the glitching starts again. Luckily enough, no crash follows...

Bars 106-110.

The main theme is back, but now it is played from the radio and, furthermore, it sounds like a childish theme from an ice cream truck!

So, being satisfied of it, the user of the audio system decides to switch between the radio frequencies; the two sudden accentuated notes in each instrument stand for the switches.

Bars 110-121.

After the second radio frequency change, the "real" theme comes back, however modified in order to pay special attention to the running gag of the converging chords (this one can be heard quite often throughout the whole piece).

Bars 121-123.

At bar 121, the music drops out in order to welcome the guest to the house. In the following order one can hear the guest ringing the bell, then the main door creaking open and finally her stepping into the house. It is for her that the device had undergone all difficulties towards this point in order to create the perfect musical ambience during her stay.

Bars 124-143.

The guest sitting inside the house means no more fiddling with the audio system, thus, as soon as the device restarts, the melody shall take on a "normal" course until the end. A few motifs from the previous passages of the piece are reintroduced, just like the cliché of "history repeating itself".

Bars 143-145.

When writing a composition as well as a whole story about a home audio system, both the piece and the device literally need to end. Consequently, the last bars represent the shutdown of the device.

FROM A SPARROW SONG

JOHN L. BAKER

From a Sparrow Song maakt gebruik van materiaal van een lied van een mus (*Melospiza melodia*) dat een paar jaar geleden opgenomen werd door de componist in Vancouver, Canada. Het openingsgedeelte van het stuk (ongeveer 30 seconden) is nauw gebaseerd op een transcriptie van dat lied, zo'n twee en een half octaaf verlaagd, en afgeremd met een factor van ongeveer tien. Dit materiaal wordt verder doorgewerkt in een vorm afgeleid van het barok-klassieke afgeronde binaire vorm en omvat ook secties die afgeleid zijn van twee componenten van de barokke suite - gigue en sarabande.

"From a Sparrow Song" uses material from a song by a sparrow (Melospiza melodia) which the composer recorded a few years ago in Vancouver, Canada. The opening section of the piece (about 30 seconds) is closely based on a transcription of that song, lowered about two and a half octaves in pitch and slowed by a factor of about ten. The rest of the piece, which develops that material, has a form derived from the baroque-classical rounded binary form and also includes sections derived from two components of the baroque suite – gigue and sarabande.*

* Like binary, rounded binary is often a continuous or open form meaning the two principle sections modulate. However, the first section may cadence on tonic.

GAUDEAMUS AGENDA

10 oktober 2019 | TivoliVredenburg

Club Fluxus: The Chronometer's

Orchestra ft. Matangi Quartet

5 maart 2020 | TivoliVredenburg

Club Fluxus: Maya Fridman & Diamanda

Dramm

26 oktober 2019 | Nicolaikerk

Jacob Lekkerkerker: Cathedral Mobile

9 april 2020 | TivoliVredenburg

Club Fluxus: Oerknal

31 oktober 2019 | Kunstruimte Kuub

Germaine Sijstermans

7, 8, 9 en 10 en november 2019 | diverse
locaties

Gaudeamus @Le Guess Who?

14 november 2019 | TivoliVredenburg

Club Fluxus: Perforator

28 november 2019 | Kunstruimte Kuub-

Vincent van Amsterdam

16 januari 2020 | TivoliVredenburg

Club Fluxus: But What About

6 februari 2020 | TivoliVredenburg

Club Fluxus: Amstel Quartet & Keuris

Quartet

21 februari 2020 | Kunstruimte Kuub

Alistair Sung

IN 2020 KLINKEN WE OP 75 JAAR MUZIEKPIONIERS!

En dat gaan we groots vieren. Meer weten over onze toekomstplannen? Ga naar gaudeamus75.nl

IN 2020 WE CELEBRATE 75 YEARS OF MUSIC PIONEERS!

*And this will be celebrated in grand fashion.
Curious about our plans for the future? Please visit gaudeamus75.nl*