

ARS ELECTRONICA 2024

Festival for Art, Technology & Society

Die Große Konzertnacht *The Big Concert Night*

Mit / *With*

Cello Octet Amsterdam & Visual Artist Nick Verstand

Cello Octet Amsterdam & Pianist Maki Namekawa

Real-Time Visualization: Cori O'Lan

FR 6.9. / *FRI, Sept 6*

Gleishalle / *Train Hall, POSTCITY*

19:30 – 21:45 Uhr / *7:30 – 9:45 pm*

Einlass 19:00 / *Entry 7:00 pm*

COCON

Cello Octet Amsterdam & Visual Artist Nick Verstand

Im ersten Teil des Abends präsentieren das Cello Octet Amsterdam und Nick Verstand mit *Cocon*, eine Live-Performance, die zwischen Schöpfung und Zerstörung oszilliert und unsere zukünftige Rolle im irdischen Ökosystem hinterfragt. Acht Musiker*innen und acht Roboter stehen gemeinsam auf der Bühne. Die menschlichen Protagonist*innen sind dabei von meterlangen mechanischen Armen umschlungen und bilden einen „robotischen Cocon“ – Mensch und Maschine verschmelzen miteinander in einer Szene aus Licht, Klang und Kinetik.

Zur Aufführung gelangen neue Kompositionen von **Caterina Barbieri, Jesse Broekman, Kara-Lis Coverdale, Sarah Davachi** und **Qasim Naqvi** sowie ein Arrangement von **Abul Mogard & KMRU**.

Das Cello Octet Amsterdam steht für neue Musik und erfolgreiche Crossover zwischen verschiedenen musikalischen Stilen und künstlerischen Disziplinen; Claire Bleumer, Esther Torrenge, Genevieve Verhage, Alistair Sung, Rares Mihailescu, René van Munster, Sanne Bijker und Sanne van der Horst bilden das Cello Octet Amsterdam, das durch Projekte mit Komponisten wie Philip Glass, Sofia Gubaidulina und Arvo Pärt internationales Renommee erlangte.

Nick Verstand, bekannt als Künstler, Performer und Lichtdesigner, kreiert außergewöhnliche Bühnen- und Lichtinstallationen und hat bereits mit Künstler*innen wie Björk, Doja Cat, Fatima Yamaha und Suzanne Ciani zusammengearbeitet.

In the first part of the evening, the Cello Octet Amsterdam and Nick Verstand present Cocon, a live performance that oscillates between creation and destruction and questions our future role in the earth's ecosystem. Eight musicians and eight robots perform together on stage. The human protagonists are embraced by meter-long mechanical arms and form a "robotic cocoon"—man and machine merge in a scene of light, sound and kinetics.

*New compositions by **Caterina Barbieri, Jesse Broekman, Kara-Lis Coverdale, Sarah Davachi** and **Qasim Naqvi** are on the program, as well as an arrangement by **Abul Mogard & KMRU**.*

Claire Bleumer, Esther Torrenge, Genevieve Verhage, Alistair Sung, Rares Mihailescu, René van Munster, Sanne Bijker and Sanne van der Horst form the Cello Octet Amsterdam, which has gained international renown through projects with composers such as Philip Glass, Sofia Gubaidulina and Arvo Pärt.

Nick Verstand, known as an artist, performer and lighting designer, creates extraordinary stage and light installations and has worked with artists such as Björk, Doja Cat, Fatima Yamaha and Suzanne Ciani.

The *Big Concert Night* is presented with the kind support of the Performing Arts Fund NL and in the context of the ACuTe project. ACuTe is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.

Cori O'Lan

Motion Pictures

Music from *The Hours* & *Dracula* by Philip Glass arrangiert für Klavier und Cello Oktett von Michael Riesman

Pianistin Maki Namekawa & Cello Octet Amsterdam
Echtzeit-Visualisierung: Cori O'Lan

Im zweiten Teil des Abends werden die acht Cellist*innen des Cello Octet Amsterdam von der Pianistin Maki Namekawa begleitet. Auf dem Programm stehen zwei Werke von Philip Glass in einer Bearbeitung von Michael Riesman, Komponist, Musiker und musikalischer Leiter des Philip Glass Ensembles.

Riesman hat für das Cello Octet Amsterdam und Maki Namekawa eine spezielle Bearbeitung von Philip Glass' Filmmusik zu *The Hours* (2002) und dem 1999 wiederveröffentlichten Stummfilmklassiker *Dracula* aus dem Jahr 1931 geschaffen.

Der Original-Soundtrack wurde vom Kronos Quartet und Philip Glass am Klavier einge-

spielt. Glass erhielt den Auftrag für die Filmmusik von Universal Studios Home Entertainment, die den Film 1999 mit Glass' Soundtrack auf VHS und DVD herausbrachten.

Maki Namekawa, eine der führenden Pianistinnen unserer Zeit, gilt als die bedeutendste Interpretin der Musik von Philip Glass und war die Erste, die die gesamten 20 Klavieretüden von Philip Glass auf CD eingespielt und im Konzert aufgeführt hat. Als Solistin und Kammermusikerin ist sie sowohl im klassischen als auch im zeitgenössischen Repertoire zu Hause und tritt regelmäßig in internationalen Konzertsälen auf.

Cori O'Lan

Entstehungsprozess der Visualisierung

Visualisierungen zu Filmmusiken zu schaffen ist eine durchaus außergewöhnliche Herausforderung. Soll man sich an den Stories der Filme orientieren, oder gleich Sequenzen aus den Filmen zeigen, vielleicht digital verfremdet? Wenn es sich dann noch dazu um einen Filmklassiker wie *Dracula* aus 1931 handelt wird schnell klar, dass man so ein Match ohnedies nicht gewinnen kann, also besser, das komplette Gegenteil versuchen: vergessen, ausblenden, worum es in den Filmen geht, sich nur auf die Musik konzentrieren, auf das, was sie an Assoziationsfeldern anbietet und welche Bilder sie im Kopf triggert.

Lange Konversationen mit ChatGPT haben dabei geholfen, nicht gleich wieder zu Bela Lugosi und Meryl Streep, zu *Dracula* und

Virginia Woolf zurückzufallen, manche narrativ imitierende Sackgasse zu vermeiden und Bildbeschreibungen zu entwickeln, die sich möglichst nur auf das Wesen der Musik konzentrieren.

Die so im Dialog mit dem KI-System imaginierten Bildwelten werden in KI-generierte Bilder übersetzt und gemeinsam mit computergenerierten grafischen Elementen in von der Dynamik der Musik belebte „Bewegungsbilder“ verwandelt – live direkt von den Tönen und Klängen des Konzerts gesteuert. Eigentlich passend zum Titel der Aufführung der beiden Suiten: „Motion Picture“, gewissermaßen ein „Image Track“ zur Musik.

Cori O'Lan

Motion Pictures

Music from *The Hours* & *Dracula* by Philip Glass arranged for Piano and Cello Octet by Michael Riesman

Pianist Maki Namekawa & Cello Octet Amsterdam
Realtime visualization: Cori O’Lan

In the second part of the evening, the eight cellists of the Cello Octet Amsterdam will be accompanied by pianist Maki Namekawa. The program includes two works by Philip Glass arranged by Michael Riesman, composer, musician and musical director of the Philip Glass Ensemble.

*Riesman has created a special arrangement for the Cello Octet Amsterdam and Maki Namekawa of Philip Glass’ film music for *The Hours* (2002) and the recently re-released film classic *Dracula* (1999).*

The original soundtrack was performed by the Kronos Quartet and Philip Glass on the piano.

Glass was commissioned to write the score by Universal Studios Home Entertainment, which released the movie with the Glass-soundtrack on VHS and DVD in 1999.

Maki Namekawa, one of the leading pianists of our time, is considered the most important interpreter of Philip Glass’ music and was the first to record all 20 Piano Etudes by Philip Glass on CD and perform them in concert. As a soloist and chamber musician, she is at home in both the classical and contemporary repertoire and performs regularly in international concert halls.

Cori O’Lan Creation of the Visualization

*Creating visualizations for movie soundtracks is an unusual challenge. Should you follow the stories of the movies or show sequences from the movies, perhaps digitally altered? If it’s a classic like *Dracula* from 1931, it’s clear that you can’t win such a game anyway, so it’s better to try the complete opposite: forget about what the movies are about, concentrate only on the music, what it offers in terms of associations and what images it evokes in the mind.*

*Long conversations with ChatGPT have helped to avoid falling back on Bela Lugosi and Meryl Streep, *Dracula* and Virginia Woolf, to avoid*

some narrative-imitating dead ends and to develop image descriptions that concentrate as much as possible on the essence of the music.

The visual worlds thus imagined in dialog with the AI system are translated into AI-generated images and, together with computer-generated graphic elements, transformed into “motion pictures” animated by the dynamics of the music—controlled live directly by the tones and sounds of the concert. The title of the performance of the two suites is actually apt: “Motion Picture”, an “image track” to the music, so to speak.

Cori O’Lan

Cori O’Lan

Kimyan Law Foto: Kimyan Law

Nathalie Froehlich Foto: essy Machetti

Ars Electronica Nightline

POSTCITY, Gleishalle
22.30 – 04.00

Kimyan Law
Aïsha Devi
Nathalie Froehlich
Belia Winnewisser x Subrihanna
Noria Lilt
DJ NVST

2024 legt die Ars Electronica Nightline ihren Fokus auf innovative Clubmusik aus der Schweiz.

Den Anfang macht der kongolesisch-österreichische Musikproduzent, Sänger und Multiinstrumentalist **Kimyan Law**.

Seine Klanggebäude bewegen sich zwischen den Genres Fractal-Drum'n'Bass, Hip Hop, Rap, Ambient und Sounddesign. Dafür verwendet er vor allem Perkussions- und Zupfinstrumente und eine Vielzahl an Gegenständen und Geräuschen aus dem Alltag.

Die international gefeierte Musikerin und Künstlerin **Aïsha Devi** hat 2023 ihr letztes Studioalbum *Death is Home* auf dem britischen Label Houndstooth veröffentlicht. Ihr bislang persönlichstes Werk ist eine abenteuerliche Reise durch Hyperpop und Clubmusik: überdrehte Synths treffen auf treibende Rhythmen und ätherischen Gesang.

Mit unglaublicher Bühnenpräsenz überzeugt die Musikerin und Rapperin **Nathalie Froehlich**: ihre eigenständige Mischung aus Rap, Techno und Reggaeton verspricht ein energiegeladenes Set in der Gleishalle, bei dem sie mit scharfzüngigen Texten durch das Beatgewitter navigiert.

Die Zürcher Musikerin **Belia Winnewisser** hat im Juli ihr jüngstes Album *The Essence Of* auf dem Frankfurter Label SPA veröffentlicht. Zusammen mit der deutschen Visualkünstlerin **Subrihanna** bietet sie in ihren Livesets dem Publikum eine ätherische Erfahrung, bei der sich auftürmende Harmonien in großen Popmomenten

entladen, bevor sie im nächsten Moment von Clubbeats unterspült werden.

Noria Lilt aus Fribourg engagiert sich neben ihren Tätigkeiten als DJ, Produzentin und Klangkünstlerin im SMEM (Swiss Museum and Centre for Electronic Music Instruments) und ist Teil des Szeneradios TRNSTN. Ihre Debut EP *The Insiders of the In-Between* brachte sie u.a. ans Montreux Jazz Festival und die Bad Bonn Kilbi, das unbestritten beste Musikfestival der Schweiz.

DJ NVST gehört zu den aufstrebenden Stars der internationalen Clubszene. Allein in den letzten beiden Jahren spielte sie mit ihrer Signature-Mischung aus Breakbeats, Industrial, Techno und Acid u.a. im Berghain und Tresor in Berlin, der Garage Noord in Amsterdam, am Positive Education Festival, Dekmantel Selectors und Primavera Sound. Daneben führt sie das Label *Big Science* gemeinsam mit Warzou, ist Resident auf RinseFM und LYLRadio

Presented with the kind support of the swiss arts council *Swiss Arts Council Pro Helvetia*. **prohelvetia**

Belia Winnewisser x Subrihanna

Stephie Braun

Kimyan Law Foto: Kimyan Law

Aïsha Devi Foto: Cristian Andersson

Ars Electronica Nightline

POSTCITY, Train Hall

10:30 pm – 04:00 am

Kimyan Law

Aïsha Devi

Nathalie Froehlich

Belia Winnewisser x Subrihanna

Noria Lilt

DJ NVST

The Ars Electronica Nightline 2024 spotlights innovative club music from Switzerland.

*First up is Congolese-Austrian music producer, singer and multi-instrumentalist **Kimyan Law**.*

His sound structures traverse genres of fractal drum'n'bass, hip hop, rap, ambient and sound design. Making use of percussion and string instruments and a variety of everyday objects and sounds, the audiovisual implementation will be especially exciting.

*Internationally acclaimed musician and artist **Aïsha Devi** released her latest studio album *Death is Home* in 2023 on the British label *Houndstooth*. Her most personal work to date is an adventurous journey through hyperpop and club music: exaggerated synths meet driving rhythms and ethereal vocals.*

*Musician and rapper **Nathalie Froehlich** impresses with incredible stage presence: her distinctive mix of rap, techno, and reggaeton promises an energetic set in the *POSTCITY* train hall, where she navigates a storm of beats with sharp-tongued lyrics.*

*Zurich musician **Belia Winnewisser** released her latest album *The Essence Of* in July on the Frankfurt label *SPA*. Together with German visual artist **Subrihanna**, she offers her audience an ethereal experience in her live sets, where towering harmonies erupt into grand pop moments, only to be swept away by club beats the next moment.*

Presented with the kind support of the Swiss Arts Council Pro Helvetia. swiss arts council **prohelvetia**

***Noria Lilt** from Fribourg is—in addition to her work as a DJ, producer and sound artist—involved in the *SMEM* (Swiss Museum and Centre for Electronic Music Instruments) and is part of *TRNSTN RADIO*. She has taken her debut EP *The Insiders of the In-Between* to the *Montreux Jazz Festival* and the *Bad Bonn Kilbi*, undisputedly Switzerland's best music festival.*

***DJ NVST** is one of the rising stars on the international club scene. In the last two years alone, she has played her signature mix of breakbeats, industrial, techno and acid at *Berghain* and *Tresor* in Berlin, *Garage Noord* in Amsterdam, the *Positive Education Festival*, *Dekmantel Selectors* and *Primavera Sound*. Additionally, she runs the label *'Big Science'* together with *Warzou* and is a resident on *RinseFM* and *LYLRadio*.*

Noria Lilt Foto: Julien-Chavallaz

DJ NVST Foto: Courtesy of the artist

ARS ELECTRONICA 2024

Festival for Art, Technology & Society

Die Große Konzernacht der Ars Electronica wurde erstmals 2003 von Dennis Russell Davies, Gerfried Stocker, Wolfgang Winkler und Heribert Schröder als Kooperationsprojekt von Ars Electronica, Bruckner Orchester Linz und Brucknerhaus Linz ins Leben gerufen.

The Ars Electronica Big Concert Night was first launched in 2003 by Dennis Russell Davies, Gerfried Stocker, Wolfgang Winkler, and Heribert Schröder as a cooperation between Ars Electronica, Bruckner Orchester Linz, and the Brucknerhaus Linz.