

Pianographique – Piano Music meets Digital Images
Das verbindende Land
The Intertwining Lands

Bedřich Smetana

MA VLAST

Zyklus für Piano zu 4 Händen und Real-Time-Visualisierung
Cycle for piano 4 hands and real-time visualization

Anlässlich des 80. Geburtstags von Dennis Russell Davies in diesem Jahr, wird an diesem Nachmittag der gesamte MA VLAST Zyklus von Bedřich Smetana in der Version für Piano zu 4 Händen von Maki Namekawa & Dennis Russell Davies zur Aufführung gebracht, Cori O'Lan steuert die Realtime-Visualisierung bei.

On the occasion of Dennis Russell Davies' 80th birthday this year, the complete MA VLAST Cycle by Bedřich Smetana will be performed this afternoon in the version for piano 4 hands by Maki Namekawa & Dennis Russell Davies, with Cori O'Lan providing the real-time visualization.

tom mesic

Pianographique

Pianographique ist die seit 2013 bestehende künstlerische Zusammenarbeit der Pianistin Maki Namekawa und des Pianisten Dennis Russell Davies mit dem Medien- und Visualisierungskünstler Cori O'Lan. Sie performen in unterschiedlichen Konstellationen.

Pianographique is the artist collaboration between pianists Maki Namekawa and Dennis Russell Davies and media and visualization artist Cori O'Lan, which began in 2013. They perform in different configurations.

 ARS ELECTRONICA 2024
Festival for Art, Technology & Society

Maki Namekawa & Dennis Russell Davies
Realtime-Visualization: Cori O'Lan

Pianographique
Das verbindende Land
The Intertwining Lands

SA 7.9.
16:00 – 17:20 Uhr
POSTCITY, Gleishalle
Einlass 15:30 Uhr

SAT, Sept 7
4:00 – 5:20 pm
POSTCITY, Train Hall
Entrance 3:30 pm

 ARS ELECTRONICA 2024
Festival for Art, Technology & Society

Magdalena Sick-Leitner

Andreas Kolb

Bedřich Smetana

MA VLAST

Zyklus für Piano zu 4 Händen und Real-Time-Visualisierung
Cycle for piano 4 hands and real-time visualization

Klavier / Piano: Maki Namekawa & Dennis Russell Davies

Echtzeit-Visualisierung / Realtime Visualization: Cori O'lan

Ausgewählte Texte von Adalbert Stifter

Selected texts by Adalbert Stifter

Maki Namekawa & Dennis Russell Davies

Bedřich Smetana und Adalbert Stifter widmeten sich in ihren Meisterwerken der Beschreibung einer Landschaft, die geografisch, historisch und kulturell sowohl Tschechien als auch Österreich und Deutschland umfasst. Diese Landschaft erstreckt sich von der Donau bis zur Moldau und stellt sowohl einen gemeinsamen historischen Lebensraum als auch ein vitales grenzüberschreitendes Ökosystem im Herzen Europas dar. In einer Zeit, in der wir zunehmend mit Angst und Ablehnung des Anderen, des Fremden konfrontiert sind, wollen wir die große vereinende Kraft von Kunst, Musik und Literatur aktivieren. Der 200. Geburtstag von Bedřich Smetana und sein großes Werk bieten dazu eine wunderbare Gelegenheit.

Besonders in der Klavierfassung bekommen viele Passagen von Smetanas berühmtem Zyklus *Ma Vlast* eine nostalgische, zerbrechliche Note und der selbstbewusste Nationalstolz des 19. Jahrhunderts weicht der Unsicherheit darüber, wo wir eigentlich stehen und wie wir uns als Gesellschaften und Individuen in der heutigen Zeit definieren wollen.

Die Visualisierungen für *Ma Vlast* sind sowohl ein Versuch, die besondere Atmosphäre der vierhändigen Klavierfassung einzufangen, als auch eine visuelle, ästhetische Untermalung und eine künstlerische Erkundung des Einsatzes generativer künstlicher Intelligenz.

Alle Bilder (mit Ausnahme einiger historischer Zeichnungen für Tabor) wurden von KI-Programmen unter Verwendung der originalen Werkbeschreibungen von Smetana und Zelený, von Landschaftsbeschreibungen Adalbert Stifters, von historischen Berichten über den Prozess gegen Jan Huss in Konstanz und von Gesprächen über Smetanas Musik mit ChatGPT erstellt.

Das bedeutet, dass alle Bilder, so realistisch sie oft erscheinen mögen, vollkommen imaginär sind; sie sind die Imagination des kollektiven kulturellen Archivs, mit dem die großen KI-Modelle unserer Zeit trainiert wurden, und das sie als Grundlage für ihre Kreationen, seien es Texte oder Bilder, verwenden. Sie reagieren auf unsere Eingaben nicht mit exakten Fakten, sondern mit Ähnlichkeiten, manchmal sehr stereotyp, manchmal voller Fantasie, mit virtuosen Halluzinationen.

So wie Smetana in seiner Musik und seinen Beschreibungen Erinnerungen an eine längst vergangene Epoche heraufbeschwört und dabei Mythen und Ideale der Geschichte aus der Perspektive seiner Zeit neu belebt, sind diese KI-basierten Visualisierungen eine weitere Iterationsschleife in der stets notwendigen Neuerfindung und Interpretation unserer Geschichte und kulturellen Identitäten.

Bedřich Smetana and Adalbert Stifter both dedicated their masterpieces to the description of a landscape that geographically, historically and culturally not only inhabits the Czech Republic, but also Austria and Germany.. This landscape stretches from the Danube to the Vltava, representing a common historical habitat as well as a vital cross-border ecosystem in the center of Europe. At a time when we are increasingly confronted with fear and rejection of the other, the foreign, we want to activate the great unifying power of art, music and literature. The 200th anniversary of Bedřich Smetana's birthday and his great work represent a wonderful opportunity to do so.

Epecially in the piano version, many passages of Smetana's famous cycle Ma Vlast acquire a nostalgic, fragile character, with the self-assured national pride of the 19th century giving way to uncertainty about where we actually stand, how we want to define ourselves as societies and individuals in the in this era.

The visualizations for Ma Vlast are both an attempt to capture the special atmosphere emanating from the four-handed piano version and to provide a visual, aesthetic accompaniment. They also offer an artistic exploration of the use of generative Artificial Intelligence.

All images (with the exception of a few historical drawings for Tabor) were created with AI programs, using the original piece descriptions by Smetana and Zelený, landscape descriptions by Adalbert Stifter, historical accounts of the trial against Jan Huss in Constance, as well as conversations about Smetana's music with ChatGPT.

This means that all images are entirely imaginary, no matter how realistic they may often appear; they are the product of the imagination of the collective cultural repository with which the large AI models of our time have been trained and which they use as the basis for their generations, whether its text or images. They do not respond to our input with accurate facts but with similarities, sometimes very stereotypical, sometimes full of fantasy, with virtuous hallucinations.

Just as Smetana evokes memories of a long-gone era in his music and descriptions, reviving myths and idealizations of history from the perspective of his time, these AI-based visualizations are another iteration loop of the ever-necessary reinvention and interpretation of our history and cultural identities.