

Cori O'Lan Entstehungsprozess der Visualisierung

Sämtliche Bilder, die in den Visualisierungen für dieses Konzert zu sehen sind, wurden mit generativen KI-Programmen erstellt: MidJourney, RunwayML, Stable Diffusion und werden live durch die digitale Auswertung der Klänge des Klaviers an die Musik angebunden, mit ihr synchronisiert.

Dabei geht es um den Versuch, das dialogische Prinzip der Improvisation auf die Arbeit mit KI-Systemen zu übertragen, als experimentelle Annäherung an die Frage nach dem Ankerpunkt künstlerischen Schaffens.

Der Ausgangspunkt sind lange Sessions mit ChatGPT, „Gespräche“ über die Musik von Keith Jarrett und seine Wirkung auf Zuhörer*innen und über das Wesen von Improvisation. Daraus entstehen die sogenannten Prompts, mit denen die Bilder

generiert werden, mehrere zehntausend Bilder, aus denen ausgewählt werden muss, um damit auch wieder die eigenen Vorstellungen zu formen und den Entstehungsprozess zu lenken.

Die Unklarheit darüber, mit wem, bzw. womit man dabei im Dialog ist, mit sich selbst, mit einer Maschine, mit den enormen Mengen an gesammelten Daten und Informationen und den daraus generierten Weltbildern, auf denen diese KI-Systeme aufbauen, ist eine den künstlerischen Prozess enorm bereichernde Dynamik. Man changiert dabei immer an der Grenze zwischen Neuem und Repetition, zwischen Originalität und Imitation. Damit adressiert diese Kooperation mit Maki Namekawa die zentralen Fragestellungen des heurigen Festivals.

Cori O'Lan

Maki Namekawa The Köln Concert by Keith Jarrett Real-time Visualization – Cori O'Lan

Part I
Part II a
Part II b
Part II c

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.

Panasonic Tech Patronage of POSTCITY's Train Hall

Panasonic
CONNECT

Cori O'Lan

Maki Namekawa & Cori O'Lan

Pianographique

Piano Music meets Digital Images
The Köln Concert by Keith Jarrett

SO 10.9. / SUN, Sept 10
14:00 – 15:00 Uhr / 2:00 – 3:00 pm
POSTCITY, Gleishalle / Train Hall

ARS ELECTRONICA 2023
Festival for Art, Technology & Society

wo.g.photo

Maki Namekawa

The Köln Concert von Keith Jarrett

Mit Echtzeit-Visualisierungen von Cori O'Lan

Cori O'Lan

vog.photo

Cori O'Lan

vog.photo

Das diesjährige Abschlusskonzert des Ars Electronica Festival steht ganz im Zeichen der Suche nach Authentizität im künstlerischen Schaffen und präsentiert Maki Namekawa mit dem legendären *Köln Concert* von Keith Jarrett, begleitet von Cori O'Lans Echtzeit-Visualisierungen.

Am 24. Jänner 1975 legte Keith Jarrett während einer Europatournee einen Zwischenstopp in der Kölner Oper ein. Das Konzert fand unter äußerst widrigen Umständen statt: der ursprünglich angeforderte Konzertflügel war vertauscht worden und so stand ihm nur ein schlecht gewarteter Stutzflügel zur Verfügung. Zudem war er nach einer langen Fahrt sehr müde und litt unter Rückenschmerzen. Dennoch spielte er das Konzert. Das überraschende Ergebnis: ein zauberhaftes, vollständig improvisiertes Konzert, bei dem reine und leidenschaftlich intensive Musik erklang.

Die Aufnahme des Konzerts, 1975 auf dem renommierten Label ECM veröffentlicht, wurde zu einer der meistverkauften Jazz-

platten und hinterließ ein bleibendes Vermächtnis.

Maki Namekawa, die beim letztjährigen Ars Electronica Festival schon mit Keith Jarretts frühem Klavierwerk *Ritual* das Publikum begeisterte, hat sich nun das legendäre *Köln Concert* vorgenommen, das sie bereits mit großem Erfolg in der Philharmonie de Paris, dem größten Konzertsaal für klassische Musik in Paris, aufgeführt hat.

Einmal mehr beeindruckt sie nicht nur mit enormer Werktreue, sondern auch mit ihrer einzigartigen und virtuosen Art, der Musik Leben einzuhauchen. Sie spielt das *Köln Concert* auf der Grundlage der Originalaufnahme und ihre Wiedergabe ist von Keith Jarrett autorisiert. Auf die Frage nach ihrem Austausch mit Keith Jarrett erinnert sie sich, wie sie zu ihm sagte: „Ich bin keine Jazzpianistin, aber ich wüsste gerne, wie meine Interpretation des *Köln Concert* für dich klingt. Da lächelte er und sagte: „*The Köln Concert* ist nicht Jazz“.

www.makinamekawa.com

Maki Namekawa

The Köln Concert by Keith Jarrett

With Real-time Visualization by Cori O'Lan

Fully dedicated to the quest for authenticity in artistic creation, this year's festival's closing concert presents Maki Namekawa performing the legendary Köln Concert by Keith Jarrett, accompanied by realtime visualizations by Cori O'Lan.

On January 24, 1975, while on tour in Europe, Keith Jarrett made a stop at the Cologne Opera. The concert took place under extremely unfavorable circumstances: the concert grand piano that had originally been requested had been switched and so he only had a poorly maintained Stutz grand piano at his disposal. In addition, he was very tired after a long journey and suffered from back pain. Nevertheless, he played the concert. The surprising result: a magical concert, entirely improvised, during which pure and fervently intense music flowed.

Released in 1975 on the prestigious ECM label, the recording of the concert achieved immense

success, becoming one of the best-selling jazz records and leaving a lasting legacy.

*Maki Namekawa, who thrilled the audience with Keith Jarrett's early piano work *Ritual* at last year's Ars Electronica Festival, has now taken on the legendary Köln Concert which she has already performed with great success at the Philharmonie de Paris, the biggest concert hall for classical music in Paris.*

Once again, she impresses not only with tremendous faithfulness to the work, but also with her unique and virtuosic way of breathing life into the music.

She plays the Köln Concert based on the original recording, and her rendition is authorized by Keith Jarrett. When asked about her exchange with Keith Jarrett she recalls: "I told Keith that I am not a jazz pianist, but I wonder how my interpretation of The Köln Concert sounds to him. He smiled and simply replied: "The Köln Concert is not jazz."

www.makinamekawa.com

Cori O'Lan Creation of the Visualization

All of the images seen in the visualizations for this concert were created using generative AI programs: MidJourney, RunwayML, Stable Diffusion and are connected live to the music by digitally analyzing the sounds of the piano, synchronized with it.

This is an attempt to transfer the dialogical principle of improvisation to the work with AI systems, as an experimental approach to the question of the anchor point of artistic creation.

The starting point are long sessions with ChatGPT, "conversations" about the music of Keith Jarrett and his effect on listeners, and about the essence of improvisation. This gives rise to the so-called prompts with which the

images are generated, several tens of thousands of images from which one must select in order to shape one's own ideas and guide the process of creation.

The ambiguity about with whom or with what one is in dialog, with oneself, with a machine, with the enormous amounts of collected data and information and the world views they generate, on which these AI systems are built, is a dynamic that enriches the artistic process enormously. One always oscillates on the border between novelty and repetition, between originality and imitation. Thus, this cooperation with Maki Namekawa addresses the central questions of this year's festival.