

ET CETERA

CONNECTED **PAUL PANKERT** **COMPOSITIONS** WITH LIVE ELECTRONICS

The use of live electronics has characterised my composition process over the last years. This should not be surprising, given that digitalisation is a defining element of our time in all areas of society, including art and compositional technique. It is impossible for me, however, to contemplate doing without the sound of instruments played live; for me, the performer's expressivity will always be a central aspect of musical expression. The sounds created, however, are also fed into a computer via microphones on the instruments; they are then electronically transposed, modulated, delayed, filtered, looped... and then played back in real time via loudspeakers. The programming of the electronics is therefore a fundamental part of the composition. Several of these compositions were created in collaboration with the Studio Centre Henri Pousseur in Liège.

My close involvement with baroque music over many years has naturally also influenced my

compositional style, although rarely has it done so in such a distinctive way as in my *Toccatà* and *Pavane*, in which I used baroque works as a musical foundation. These works were inspired by unusual portrait photos by the Liège-based artist and photographer Sophie Langohr; her portraits were not of living people, but of the statues of the apostles in the Nikolaus-Kirche in Eupen that were created by the Cologne sculptor Jeremias Geisselbrunn during the middle years of the 17th century. Langohr created an astonishing juxtaposition of these portraits with modern images from advertising and fashion photography; I have composed new solo works based on virtuoso pieces from the early baroque in order to achieve a corresponding interaction on a musical level.

The compositional material for the *Toccatà* for harpsichord and live electronics is taken from two works by Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643). I detached short phrases and fragments from the *Toccatà Prima (Il secondo libro di Toccate)* and

then reassembled and electronically alienated them; I also took material from his *Hinno Dell' Apostoli* as a thematic reference to the portrait photos of the statues of the apostles. My composition, like Frescobaldi's *Toccata*, does not follow a fixed form; it is more a loose sequence of short, contrasting movements in which Claire Lecoq's virtuosity is at times exploited to the full.

Variations from *Der Fluyten Lust-hof* by the Utrecht musician Jacob van Eyck (1590 - 1657) served as the inspiration for my *Pavane* for recorder and live electronics. Like its model, my composition consists of variations on the 16th century *Pavane Lacrimae*, which became renowned thanks to John Dowland's use of it in his song *Flow my tears*. I had the great fortune here to be able to collaborate with the Berlin-based baroque recorder player Grégory d'Hoop, who is himself a composer and therefore highly familiar with modern playing techniques.

Quasi Rondo for violin and electronics is about the search for inner peace and less haste. Slow "verses" are modelled on the music of the spoken language by using a microtonal composition

technique; they are repeated like a litany and layered by an adapted loop technique. As a complete contrast, an expressive and almost spherical melody then rises above it; this is multiplied with electronic help and layered over itself like a canon. This comes together as an intense polyphony, allowing the litany to fade into the background for a time. Electronic filters are employed in the sound design for the first time during the final section.

Connected II for alto saxophone and electronics is a further development of *Connected I* for violin and electronics; it is a type of capriccio and is the result of experimental play with sounds in combination with a variety of electronic effects. The Berlin jazz saxophonist Philipp Gerschlauer's trademark is his virtuoso playing in different microtonal systems. This gave me the opportunity to expand the composition by using microtonality and also to free sounds that had already been distorted by various electronic effects from any remnants of tonality.

Remote 2.0 is a concert version of an interactive dance and music performance for flute, percussions, bass guitar, and dance. The dancer's movements were analysed by sensors developed especially for this project, with the resulting data influencing electronic sound filters that transposed, distorted, deconstructed, and amplified the sounds of the various instruments as required in real time. The hand movements of the composer replace the movements of a dancer in this concert version, whilst further sound effects are controlled by random generators. The musical expression is no longer exclusively in the hands of three musicians and is now significantly influenced by others.

The inspiration for this piece came from the Naomi Alderman's dystopian novel *The Power*, which deals with power, manipulation, heteronomy and the abuse of power.

A brief flute melody is repeated several times and electronically manipulated more and more insistently as an introduction. Threatening sounds from the bass guitar create a first demonstration of power. The flute's expressive phrase that

follows can hardly hold its own against recurring sound elements from the bass and percussion instruments.

The central section is a passacaglia, a variation form in 3/4 time commonly used in baroque music; it depicts the subtle and then increasingly obvious abuse of power described in the novel that ultimately leads to the complete destruction and downfall of the social structure.

This is followed by the Bach chorale *Aus tiefer Not schrei ich zu dir*. Water-filled glasses, bowed with a violin bow, create a threadlike fragile sound for the principal theme.

The novel ends with a ruined and hopeless society; this is musically represented by a recurring five-bar bass line whose monotony is brightened by a few percussion elements. A descending and disillusioned melody in the bass flute appears above the bass line, but finally disappears into nothingness.

Whilst the varied notation of this composition demands extremely precise and committed

playing from its three musicians — Anne Davids, Achim Bill and Vedran Mutić — it nonetheless offers a great deal of space for the performers' own creativity and initiative.

6 Paul Pankert
(translation Peter Lockwood)

Paul Pankert studied violin at the conservatories of Liège, Düsseldorf and Maastricht. His musical activity has been primarily focused on the performance of contemporary and baroque music for over two decades; he is currently devoting more and more of his time to composition. He played and analysed hundreds of compositions, including numerous first performances, as solo violin in the Dutch contemporary music group Ensemble'88, with whom he was able to explore an equal number of compositional styles. He became artistic director of the ensemble in June 2014.

Paul is a member of the Belgian Composers' Association *Forum des Compositeurs* and co-founder of the **KL-EX** association (*Klang-Experimente*), based in Eastern Belgium. KL-EX was formed to promote the development, production and performance of new works in the field of experimental, contemporary and improvised music, including mixed media, electronic music and musical theatre. (www.kl-ex.com).

He also teaches violin and chamber music at the Musikakademie Ostbelgien.

His first composition *Spaltung* (division, splitting) for two violins and harpsichord was awarded the *Prix de composition de l'Académie Royale de Belgique* in 2008. Pankert has since completed many other compositions, including works commissioned by Orgelpark Amsterdam, the Ars Musica Festival in Brussels, the Festival van Vlaanderen (B-Classical), the Ostbelgienfestival, and Flagey in Brussels. He was awarded the title of *Kunstler Ostbelgiens* in 2017. This CD/LP production marks the conclusion of this 3-year period.

www.paulpankert.eu

CONNECTED **PAUL PANKERT** KOMPOSITIONEN MIT LIVE-ELEKTRONIK

8 Charakteristisch für meinen Kompositionsprozess der letzten Jahre ist die Verwendung der Live-Elektronik. Nicht verwunderlich, ist doch die Digitalisierung in allen Bereichen der Gesellschaft ein prägendes Element unserer Zeit – so natürlich auch in der Kunst und der Kompositionstechnik. Keineswegs möchte ich hier auf den Klang live gespielter Instrumente verzichten. Im Gegenteil, die Expressivität des Interpreten bleibt für mich zentraler Aspekt des musikalischen Ausdrucks. Die Klänge werden jedoch zusätzlich über Instrumentenmikrofone in den Computer geleitet, dort nach Bedarf elektronisch transponiert, moduliert, verzögert, gefiltert, geloopet ... und in Echtzeit wieder über Lautsprecher ausgegeben. Die Programmierung der Elektronik wird hierbei zum grundlegenden Bestandteil der Komposition.

Mehrere dieser Kompositionen entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem Lütticher Studio *Centre Henri Pousseur*

Meine langjährige intensive Beschäftigung mit Barockmusik beeinflusst natürlich auch meinen Kompositionsstil. Selten jedoch auf eine so ausgeprägte Weise wie bei meinen Werken „*Toccata*“ und „*Pavane*“, bei denen ich Barockwerke als musikalische Grundlage benutze. Ungewöhnliche Porträtfotos der Lütticher Künstlerin Sophie Langohr lieferten die Inspiration zu diesen beiden Stücken. Denn sie porträtierte nicht etwa lebende Personen, sondern die Apostelstatuen der St.-Nikolaus-Kirche Eupen, die Mitte des 17. Jahrhunderts durch den Kölner Bildhauer Jeremias Geisselbrunn geschaffen wurden. Diese Porträts stellte sie auf erstaunliche Weise aktuellen Fotos aus der Werbe- und Modefotografie gegenüber. Auf ähnliche Weise komponierte ich zu virtuosen Frühbarockwerken neue Solowerke mit Live-Elektronik, um auch auf musikalischer Ebene eine entsprechende Wechselwirkung zu erzielen.

Das kompositorische Material zur **Toccata** für Cembalo und Live-Elektronik stammt aus zwei Werken von Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643).

Zum einen aus der *Toccata Prima (Il secondo libro di Toccate)*, aus der ich kurze Phrasen und Fragmente loslöse, neu zusammensetze und elektronisch verfremde, zum anderen aus der *Hinno Dell' Apostoli* als thematischen Bezug zu den Porträtfotos der Apostelstatuen. Wie Frescobaldis *Toccata* folgt auch meine Komposition keiner festen Form. Vielmehr besteht sie aus einer losen Folge kurzer, kontrastierender Sätze, in denen Claire Lecoqs Virtuosität ab und zu in voller Bandbreite ausgenutzt wird.

Variationen aus dem Werk *Der Fluyten Lust-hof* des Utrechter Musikers Jacob van Eyck (1590 – 1657) standen Pate für mein Stück **Pavane** für Blockflöte und Live-Elektronik. Genau wie dieses Vorbild besteht auch meine Komposition aus Variationen auf die im 16. Jhd. entstandene Melodie *Pavane Lacrimae*, die durch John Dowlands Lied *Flow my tears* bekannt wurde.

Ein Glücksfall war hier die Zusammenarbeit mit dem in Berlin lebenden Barock-Blockflötisten Gregory d'Hoop, der - selber auch Komponist - mit modernen Spieltechniken bestens vertraut ist.

Beim Stück **Quasi Rondo** für Violine und Elektronik geht es um die Suche nach innerer Ruhe und Entschleunigung. Langsame „Verse“ – diese sind durch Verwendung einer mikrotonalen Kompositionstechnik dem Gesang der Sprache nachempfunden – werden litaneiartig wiederholt und durch eine angepasste Loop-Technik gestapelt. In starkem Kontrast dazu erhebt sich darüber eine expressive, fast sphärische Melodie, die mit elektronischer Hilfe vervielfältigt und mit sich selbst kanonartig überlagert wird. Auf diese Weise verdichtet sie sich allmählich zu einer intensiven Polyphonie, welche die „Litanei“ für eine Weile in den Hintergrund treten lässt. Erst im Schlussteil greifen elektronische Filter auch in die Klanggestaltung ein.

Connected II für Alt-Saxofon und Elektronik ist eine Weiterentwicklung des Werks für Violine und Elektronik *Connected I*, Resultat meines experimentellen spielerischen Umgangs mit Klängen in Kombination mit einer Vielzahl elektronischer Effekte – eine Art Capriccio.

Markenzeichen des Berliner Jazzsaxophonisten Philipp Gerschlauser ist sein virtuosos Spiel in ver-

schiedenen mikrotonalen Systemen. Für mich die Gelegenheit, zusammen mit ihm die Komposition um diese mikrotonale Dimension zu erweitern und so den ohnehin schon durch zahlreiche elektronische Effekte verformten Klang auch von den restlichen tonalen Fesseln zu befreien ...

Remote 2.0 ist eine konzertante Version einer interaktiven Tanz- und Musikperformance für Flöte, Schlagzeug, Bassgitarre und Tanz. Bei dieser Performance wurden die Bewegungen der Tänzerin durch eigens für dieses Projekt entwickelte Sensoren analysiert und beeinflussten so in Echtzeit elektronische Klangfilter, die je nach Bedarf die Klänge der verschiedenen Instrumente transponierten, verzerrten, zerlegten, verstärkten ...

Analysiert werden bei dieser konzertanten Version nicht die Bewegungen einer Tänzerin, sondern Handbewegungen des Komponisten. Weitere Klangeffekte werden durch Zufallsgeneratoren gesteuert. Somit liegt der musikalische Ausdruck nicht mehr ausschließlich in der Hand der drei Musiker, sondern wird maßgeblich fremdbestimmt.

Die Inspiration zu diesem Stück lieferte der Dystopieroman „The Power“ von Naomi Alderman, bei dem es um Macht, Manipulation, Fremdbestimmung und Machtmissbrauch geht.

Einleitend wird eine flüchtige Flötenmelodie mehrfach wiederholt und auf immer eindringlichere Weise elektronisch manipuliert. Bedrohliche Klänge der Bassgitarre steigern sich zu einer ersten Machtdemonstration. Auch die nun folgende expressive Phrase der Flöte kann sich nur schwer gegen immer wiederkehrende Klangelemente im Bass und in den Perkussionsinstrumenten behaupten.

Den zentralen Hauptteil bildet eine Passacaglia, eine vor allem in der Barockmusik gebräuchliche Variationsform im 3/4-Takt, in der es um den im Roman beschriebenen, erst subtilen, dann immer offensichtlicheren Machtmissbrauch geht, der schließlich zur völligen Zerstörung und dem Untergang der Gesellschaftsstruktur führt. Es folgt der auf drei Stimmen ausgedünnte Bachchoral *Aus tiefer Not schrei ich zu dir*. Mit einem Violinbogen gestrichene, wassergefüllte Gläser sorgen hier für einen fragilen, zerbrechlichen Klang in der Hauptstimme.

Der Roman endet in einer zerstörten, hoffnungslosen Gesellschaft, musikalisch dargestellt durch eine immer wiederkehrende fünf-taktige Basslinie, deren Monotonie durch wenige Perkussions-elemente aufgehellt wird. Überlagert wird diese durch eine absteigende desillusionierte Melodie in der Bassflöte, die sich schließlich im Nichts verliert.

Die abwechslungsreiche Notation dieser Komposition verlangt von den drei Musikern Anne Davids, Achim Bill und Vedran Mutić einerseits ein äußerst präzises engagiertes Spiel, bietet andererseits jedoch auch viel Raum für Kreativität und Eigeninitiative.

Paul Pankert

CONNECTED **PAUL PANKERT** COMPOSITIONS AVEC ÉLECTRONIQUE LIVE

12 L'utilisation de l'électronique live est une des particularités de mon travail de composition de ces dernières années. L'informatique y trouve une place naturelle dans le processus, de la même manière qu'elle est présente dans tous les domaines de la société actuelle.

Je ne peux néanmoins me passer du son direct des instruments, l'interprète restant pour moi au centre de l'expression musicale. J'y apporte cependant une dimension supplémentaire en introduisant les sons dans l'ordinateur par des micros pour les transposer, les moduler, les retarder, les filtrer ou les mettre en boucle. Ces sons, retransmis par des haut-parleurs en direct, font de la programmation un acteur essentiel de la composition comme de l'interprétation.

Plusieurs de ces pièces ont été créées en étroite collaboration avec le *Centre Henri Pousseur*.

'Toccatà' et 'Pavane', pour lesquelles j'utilise comme base des pièces issues de la période baroque, sont les œuvres les plus influencées par mon abondante activité d'interprète de musique ancienne.

Elles m'ont été inspirées par la découverte de la série de photographies de l'artiste liégeoise Sophie Langohr 'Glorious Bodies'. Il s'agit de portraits de statues d'apôtres de l'église Saint-Nicolas d'Eupen, réalisées au milieu du XVIIe siècle par le sculpteur de Cologne Géréme Geiselbrunn, qu'elle juxtapose de façon étonnante avec les visages actuels de la publicité et de la photographie de mode.

Son approche m'a donné l'envie de redécouvrir et de remettre à jour des œuvres musicales virtuoses de cette époque, en utilisant la technique électronique pour travailler ce même type d'interaction.

Le matériau de composition de la **Toccatà** pour clavecin et électronique live provient de deux œuvres de Girolamo Frescobaldi (1583 - 1643). D'une part, la 'Toccatà Prima' (Il secondo libro di Toccatà), dont je détache des phrases et des fragments, les réassemble et les transforme électriquement et, d'autre part, 'Hinnò Dell' Apostoli', en référence aux portraits des statues d'apôtres traitées par Sophie Langohr. A la manière de Frescobaldi dans sa Toccatà, cette pièce est constituée de différentes séquences contrastées qui peuvent pousser à l'extrême virtuosité le jeu de clavecin de Claire Lecoq.

Les variations pour flûte à bec de Jacob van Eyck (1590 - 1657), extraites de son œuvre *Der Fluyten Lusthof*, m'ont inspiré cette **Pavane** pour flûte à bec et électronique live. Tout comme son modèle, elle est constituée de variations sur la mélodie du XVIe siècle 'Pavane Lacrimae', devenue célèbre grâce à la chanson *Flow my tears* de John Dowland.

J'ai eu la grande chance de pouvoir compter sur la collaboration du flûtiste baroque et compositeur Grégory d'Hoop, qui a partagé avec moi sa grande

expérience des techniques de jeu, tant anciennes que contemporaines, de son instrument.

Quasi Rondo pour violon et électronique traite de la recherche de la paix intérieure et de la décélération. Les «vers» lents, modélés sur l'intonation du langage parlé par une écriture microtonale sont récités comme une litanie et répétés en boucle.

Au-dessus d'elle s'élève, en contraste, une mélodie expressive, presque sphérique, multipliée grâce à l'aide de l'électronique pour se superposer à elle-même en forme de canon. Elle se condense ainsi progressivement en une polyphonie intense, qui laisse la «litanie» s'effacer un moment. Ce n'est que dans la dernière partie que des filtres électroniques s'intègrent dans la conception sonore.

Connected II pour saxophone alto et électronique est un développement de l'œuvre pour violon et électronique *Connected I*. Une sorte de capriccio, résultat de la manipulation expérimentale et ludique des sons en combinaison avec divers effets électroniques.

Grâce au saxophoniste de jazz berlinois Philipp Gerschlauer et à son jeu virtuose dans différents systèmes microtonaux, j'ai pu élargir cette dimension du matériel sonore. Le son est alors complètement libéré de ses entraves tonales pour se prêter à des transformations électroniques nombreuses et variées.

Remote 2.0 est une version de concert d'un spectacle interactif pour danse, flûte, percussion et guitare basse.

Les mouvements de la danseuse, analysés par des capteurs développés spécialement à l'occasion de cette performance, y influençaient en temps réel les filtres sonores électroniques pour transposer, déformer, déconstruire ou amplifier les sons des différents instruments.

Dans cette version de concert, c'est la captation des mouvements des mains du compositeur qui constitue l'élément 'influenceur'. D'autres effets sonores contrôlés par des générateurs aléatoires s'approprient une part du pouvoir interprétatif des trois instrumentistes. Cette pièce tire son inspiration du roman dystopique «The Power»

de Naomi Alderman, qui traite notamment de la manipulation, de l'hétéronomie et de l'abus de pouvoir.

Dans l'introduction, une mélodie fugace à la flûte est répétée plusieurs fois et manipulée électriquement de manière de plus en plus insistante. Les sons menaçants de la guitare basse s'amplifient jusqu'à une première démonstration de puissance. Même la phrase expressive de la flûte peut difficilement tenir tête aux éléments sonores récurrents des instruments de basse et de percussion.

La partie centrale est constituée d'une passacaille en forme de variation qui traite de l'abus de pouvoir. De façon d'abord subtile puis de plus en plus évidente, celui-ci conduira inéluctablement à la dislocation de la structure sociale.

Vient ensuite le choral de Bach *Aus tiefer Not schrei ich zu dir*. Des verres remplis d'eau, mis en vibration par un archet de violon, y créent une voix principale fragile et délicate.

Le roman se termine sur une société complètement brisée, représentée par une ligne de basse récurrente de cinq mesures dont la monotonie est égayée par quelques éléments de percussion. S'ajoute à elle une mélodie descendante désespérée jouée à la flûte basse, se perdant dans le vide.

La notation variée de cette composition exige des trois musiciens Anne Davids, Achim Bill et Vedran Mutić un jeu précis et engagé, tout en leur laissant un bel espace pour la créativité et l'initiative.

Paul Pankert

(Traduction Claire Lecoq)

PAINTING (ACRYLIC ON CANVAS, AUGUST 2020) **ROMAIN VAN WISSEN**