

GAIDA

XXIII Tarptautinis aktualios muzikos festivalis
23rd International Contemporary Music Festival

2013 m. spalio 18-26 d.

18-26 October 2013

Vilnius

Pagrindinės festivalio temos –
muzikos teatras, muzikinis veiksmas,
naratyvas.

Festivalio focus kompozitorius –
Mauricio Kagelis, vienas originaliausių
XX–XXI a. muzikinio veiksmo kūrėjų.

Festivalio akcentai:

- pasauliniai **mušamujų instrumentų**
grandai ir jų atliekami išskirtiniai kūriniai;
- multimedijos ir **elektroninės muzikos**
žvaigždės;
- tradicinis ir netradicinės vokalas,
kerinčios **žmogaus baldo** galimybės.

Festivalio puošmena – žymiausi **Europos**
atlikėjai ir pasaulinio garso solistai.

Festivalyje dalyvaus **geriausios Lietuvos**
atlikėjų pajėgos, skambės užsakyti kūriniai
lietuvių kompozitoriams.

The GAIDA Festival is a member of the Réseau Varése, European network for the creation and promotion of new music, subsidized by the Culture Programme of the European Commission.

One of the main subjects of the festival –
music theatre, music action, narrative.

Focus composer of the festival –
Mauricio Kagel, one of the most original creators of 20th–21st century music action.
Festival highlights:

- **Percussion masters** and the music they will perform;
- Multimedia and **electronic music** stars;
- Traditional and non-traditional voices, enchanting possibilities of the **human voice**.

Festival feature – the most renowned **European performers** and world fame soloists.

Best Lithuanian musicians will take part in the festival; commissioned works by Lithuanian composers will be performed.

PROGRAMA / PROGRAMME

Spalio 18 d., 19 val., Vilniaus Kongresų rūmai
18 October, 7 p. m., Vilnius Congress Concert Hall

LITUANIAN STATE SYMPHONY ORCHESTRA / LIETUVOS VALSTYBINIS SIMFONINIS ORKESTRAS

Atlikėjai / Performers: Beibei Wang, Daumantas Kirilauskas

Dirigentas / Conductor Märtiņš Ozoliņš

Kūriniai / Works by:

Tomas Kutavičius, Mauricio Kagel, Žibuoklė Martinaitytė, Tan Dun

Spalio 18 d., 22 val., ŠMC Didžioji salė
18 October, 10 p. m., CAC Main Hall

alva noto

univrs (uniscope version)

Spalio 19 d., 19 val., Menų spaustuvė
19 October, 7 p. m., Arts Printing House

WANDERER, POST-SCRIPTUM

Muzikinio teatro spektaklis / Musical theatre performance

T&M, Paris

Spalio 20 d., 19 val., ŠMC Didžioji salė
20 October, 7 p. m., CAC Main Hall

KROUMATA

Kūriniai / Works by: Hanna Hartman, Thierry De Mey, Lisa Streich,
Rolf Wallin, Arne Mellnäs, Lukas Ligeti

Spalio 21 d., 19 val., ŠMC Didžioji salė
21 October, 7 p. m., CAC Main Hall

EL CIMARRÓN ENSEMBLE

Kūriniai / Works by: Mauricio Kagel, Rita Mačiliūnaitė,
Hans Werner Henze

Spalio 22 d., 19 val., Menų spaustuvė
22 October, 7 p. m., Arts Printing House

THÉÂTRE DES BOUFFES DU NORD, PARIS

Muzikinio teatro spektaklis / Musical theatre performance
Mauricio Kagel. *Répertoire*

Spalio 24 d., 19 val., ŠMC Didžioji salė
24 October, 7 p. m., CAC Main Hall

THE HILLIARD ENSEMBLE

Kūrinių / Works by: Arvo Pärt, Rytis Mažulis, Walter Frye, William Cornish, Jonathan Wild, Sheryngham, John Plummer, Vache Sharafyan

Spalio 25 d., 19 val., ŠMC Didžioji salė
25 October, Friday, 7 p. m., CAC Main Hall

**HAGOS MUŠAMIEJI/THE HAGUE PERCUSSION/
SLAGWERK DEN HAAG**

Michael Gordon. *Timber*

Spalio 26 d., 19 val., LNF Didžioji salė
26 October, 7 p. m., Lithuanian National Philharmonic Hall

**LITUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS/
LITHUANIAN NATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA**

Solistai / Soloists:

Miriam Meghnagi, Ken Ueno, Lauryna Bendžiūnaitė, Darius Meškauskas
Dirigentas / Conductor Modestas Pitrėnas

Kūrinių / Works by:

Mauricio Kagel, Anatolijus Šenderovas, Loreta Narvilaitė, Ken Ueno

Spalio 26 d., 22–03 val., ŠMC Didžioji salė
26 October, 10 p. m.–3 a. m., CAC Main Hall

ElektroNAKTIS/ElectroNIGHT

PLAID | live show (WARP Records)
LEON SOMOV vs. FEW NOLDER live | VIDIS (Silence Family)
MANFREDAS (Les Disques de la Mort)

Gaida Post Scriptum

Lapkričio 6 d., 19 val., ŠMC
6 November, 7 p. m., CAC

PRARASTAS LAIKAS/LOST TIME

Muzikinio teatro spektaklis pagal / Musical theatre performance after:
Marcel Proust *À la recherche du temps perdu* (*In Search of Lost Time*), Bret Easton Ellis *Less Than Zero*, *American Psycho*, Thomas Stearns Eliot *The Waste Land*.

Režisierius / Director Oskaras Koršunovas

FESTIVALIO FOCUS KOMPOZITORIUS FOCUS COMPOSER OF THE FESTIVAL

Mauricio Kagel – muzikos satyrikas

Nuo serializmo, aleatorikos technikų ar elektroninės muzikos sumanymų ankstyvojoje kūryboje pasukęs muzikinio teatro link Mauricio Kagelis (1931–2008) europietiškojo muzikos avangardo XX a. antrosios pusės kontekstuose išsišyrė originaliomis vizualių ir teatrinių elementų manipuliacijomis, muzikos kūrinio kaip dramatinio veiksmo interpretavimu. Jo kūriniai nepaklūsta tradicinei klasifikacijai, veikiau apibūdinami kaip *muzikinis* ar *instrumentinis teatras*. Daugumoje vėlyvujų opusų Kagelis užrašė išsamias nuorodas (kokia veido išraiška turi lydėti kūrinio atlikimą, kaip išeiti į sceną ar elgtis su kitais atlikėjais ir pan.). Tarsi muzikos satyrikas jis paradoksaliai derino griežtas komponavimo technikas ir žaismingus retorinius gestus, mégavosi kraštutiniais žmogaus balso išgavimo būdais ir preparavo verbalinio

teksto ar atskirų žodžių skambesj, reikalavo šiurkštaus ar net „purviuno“ garso, rinkosi neįprastą instrumentų arsenalą (naktipuodžius ar klizmas) ir pan.

Geografiškai įrémintas ir tradicijų apibrėžtas Vakarų muzikos pasaulis Kagelio kūryboje išnyra kaip humoras ar karikatūra, ties absurdo riba balansuojančius kūrybinius eksperimentus jis vykdė su ironiška menininko šypsena. Šiųmetėje GAIJOJE provokuojantis Kagelio portretas eksponuojamas jo kūriniais *Réertoire* (1970) ar *Dressur* (1977), pastarajame instrumentinio teatro idėją įgyvendina perkusiniai instrumentai, paties autorius vadinti „simboliniu mikrokosmosu“. Kita vertus, Kagelis rašė „grynaį“ muziką, tradicinės apibrėžties partitūras, kurioms nesvetima ir radikalumo bei siurrealizmo potekstė. Tai atskleidžia festivalyje atliekamose kompozicijose dideliam orkestrui – Trečiąjame etiude (1996) ar *Broken Chords* (2002).

Mauricio Kagel: Music Satirist

Turning towards musical theatre from serialism, aleatory techniques or electronic music ideas in his early creative work Mauricio Kagel (1931–2008) stood out in the context of the European music avant-garde of the second half of the 20th century by its original manipulation of visual and theatrical elements and the interpretation of a musical composition as a dramatic action. His compositions cannot be classified by traditional classification; rather they are defined as *music theatre* or *instrumental theatre*. In many of his later works Kagel gave comprehensive specific instructions to the performers (such as to adopt certain facial expressions while playing, to make their stage entrances in a particular way, to physically interact with other performers and so on). As though a music satirist he paradoxically combined strict composition devices and playful rhetorical gestures, enjoyed extreme ways of producing human voices and prepared the sound of verbal texts or separate words, demanded rough or even “dirty” sounds, chose unusual instruments (chamber pots or even enema equipment) and so on.

The western musical world, geographically framed and defined by traditions, emerges in Kagel's creative works as humour or caricature. He carried out creative experiments that balanced on the absurd with an ironic smile of an artist. At this year's Gaida Festival a provocative Kagel's portrait is demonstrated by his *Réertoire* (1970) or *Dressur* (1977). In the latter, the idea of instrumental theatre is implemented by the percussion, which the composer calls “symbolic microcosm”. On the other hand, Kagel wrote “pure” music, traditional scores with radical and surreal implications. This is revealed in his compositions for large orchestra, for instance, the Etude No. 3 (1996) or *Broken Chords* (2002) at the festival.

Spalio 18 d., penktadienis, 19 val.,
Vilniaus Kongresų rūmai
18 October, Friday, 7 p. m., Vilnius
Congress Concert Hall

**Lietuvos valstybinis simfoninis
orkestras / Lithuanian State
Symphony Orchestra**

BEIBEI WANG

(mušamieji, Kinija-JK / percussion,
China-UK)

DAUMANTAS KIRILAUSKAS

(fortepijonas, Lietuva / piano,
Lithuania)

Dirigentas / Conductor **MĀRTINŠ
OZOLIŅŠ** (Latvija / Latvia)

ŽIBUOKLĖ
MARTINAITYTĖ (*1973)
*Horizontai simfoniniam
orkestriui / Horizons for
symphony orchestra*
(2013, pasaulinė
premjera / world
première)

TOMAS KUTAVIČIUS
(*1964)
Dieviškas šėlas
fortepijonui ir orkestriui /
*Divine Madness for
piano and orchestra*
(2013, pasaulinė
premjera / world
première)

MAURICIO KAGEL
(1931–2008)
*Trečiasis etiudas
dideliam orkestriui /
Etude No. 3 for large
orchestra* (1996)

TAN DUN (*1957)
*Koncertas popieriu
ir orkestriui / Paper
Concerto* (2003)

**Festivalio pradžios
akcentas - garsiojo Tan
Duno *Paper Concerto* ir
vienos perspektyviausiu
jaunosios kartos
perkusininkui, muzikos
„kerétoja“, „ragana“
vadinamos Beibei Wang
pasirodymas.**

Atlikėja scenoje pristato tikrą muzikos veiksmo teatrą, kuriame autorius siekė igyvendinti organinės muzikos, išgaunamos iš mus supančių daiktų – gamtos, vandens, popieriaus ar keramikos, idėją. Kūrinyje popierius išradingai pavirsta į perkusinį instrumentą: jį plėšant, purtant, trinant, glamžiant, glostant, juo pokšint ir per jį dainuojant pasigirsta netikėtos garsų panoramos. Minint Mauricio Kagelio mirties 5-ąsias metines, koncerte plačiau pristatomas jo kūrybos profilis atsiveria spalvingos instrumentuotės simfoniniu veikalu – Trečiuoju etiudu. Greta – dvi lietuvių kompozitorių premjeros. „Taigi nebijokime jo [dieviško šelio] ir tenegasdina mūsų jokia kalba, bauginamai tvirtinanti, jog vietoj sujudintos sielos draugo verčiau pasirinkti blaiviai maštanti.“ Ši Platono dialogo *Faidras* ištrauka (245b) skamba tarsi Tomo Kutavičiaus naujosios partitūros *motto* ir festivalio pradžios akordas, kurį atlieka charizmatiškas šiuolaikinės muzikos interpretatorius pianistas Daumantas Kirilauskas. Filmu *Debesų žemėlapis* ir *Valandos* įkvėptoje Žibuoklės Martinaitytės kompozicijoje siekiama ardyti linearaus laiko pojūti, t. y. kelių istorijų paraleliniu principu išgauti „persijungimo“ iš vienos muzikos į kitą efektą.

The main focus at the Festival opening – the *Paper Concerto* by Tan Dun and a performance of Beibei Wang, one of the most promising percussionists of the young generation, “a witch of music”. She will introduce real music action theatre. In this piece the composer implemented the idea of organic music that is produced by things surrounding us: nature, water, paper or ceramic. During the performance paper is ingenuously turned into a percussion instrument by tearing it, shaking, rubbing, crumpling, stroking, singing through it, which produces unexpected soundscapes. To mark the fifth year of Mauricio Kagel's death, the festival starts with his symphonic composition with a colourful instrumentation – Etude No 3. Two Lithuanian premiers are introduced too. “Therefore let us not be afraid on that point [Divine madness], and let no one disturb and frighten us by saying that the reasonable friend should be preferred to him who is in a frenzy.” This extract from Plato's dialogue *Phaedrus* (245b) can serve as the motto of Tomas Kutavičius' latest composition and the opening chord of the Gaida Festival. It is played by the pianist Daumantas Kirilauskas, a charismatic interpreter of new music. The composition by Žibuoklė Martinaitytė inspired by the films *Cloud Atlas* and *The Hours* destroys the sense of linear time, i.e. produces the effect of “switching” over from one type of music to another on the principle of several parallel histories.

Spalio 18 d., penktadienis, 22 val.,
Šiuolaikinio meno centras, Didžioji salė
18 October, Friday, 10 p. m.,
Contemporary Art Centre Main Hall

alva noto
univrs (uniscope version) (2011)

**I Lietuvą grįžta vienas
garsiausių dabarties
elektroninės muzikos bei
multimedijos meno kūrėjų
ir atlikėjų alva noto. Daugybė
jo gerbėjų puikiai prisimena
išpūdingą jo pasirodymą šią
vasarą su projektu Diamond
Version prieš grupės Depeche
Mode koncertą Vingio parke.**

alva noto – tai vokiečių menininkas Carstenas Nicolai (*1965), šiuo žinomu pseudonimu pasivadinęs elektroninės muzikos erdvėje. Kūryboje jungdamas garsą ir vaizdą bei ieškodamas jų dermés, fenomenalusis atlikėjas savo parodomis ar akustiniai performansais primena laboratorijas, kuriose atliekami įvairūs skaičiavimai, moksliniai bandymai, o vizualioje plotmeje demonstruojami ne visada nuspėjami jų rezultatai.

Bendradarbiaujant su *derivative.ca* iš Toronto (Kanada) 2011 m. buvo sukurtas vienas sėkmingiausių *alva noto* pastarųjų metų projektų – audiomaterialinis performansas *univrš (uniscope version)*, kuriame panaudoti skirtinti vaizdo ir garso analizės metodai. Ant milžiniškos ŠMC didžiosios salės sienos įrengtoje plačiaekranėje projekcijoje demonstruojamos čia pat gyvai sukurtose įvairios vaizdinės struktūros – tai efektingos vaizdinių serijos, geometrinės formas, ornamentai ar net atpažįstami urbanizuotos dabarties ženklai. Juos atlikėjas transformuoja į akustinius signalus ir apdorojės eksponuoja realiuoju laiku.

The German artist Carsten Nicolai is known in electronic music by his stage name 'alva noto'. Uniting sound and image in his works and searching for harmony between them, the phenomenal artist by his exhibitions or acoustic performances reminds the viewers of laboratories where various calculations are made and scientific experiments are carried out; on the visual level, results that cannot be always guessed are demonstrated.

In collaboration with the *derivative.ca* (Toronto, Canada) one of the most successful *alva noto*'s latest projects was created in 2011 – the audio visual performance *univrš (uniscope version)* where different methods of visual and audio analysis were employed. Various visual structures are demonstrated on a wide-screen projection installed on a huge wall of the great hall of the Contemporary Art Centre. They are effective series of images, geometric forms, ornaments or even recognisable signs of the urbanised present. Transformed into acoustic signals by the performer and, being processed, they are displayed in real time.

Spalio 19 d., šeštadienis, 19 val.,
Menų spaustuvė
19 October, Saturday, 7 p. m.,
Arts Printing House

WANDERER, POST-SCRIPTUM

Muzikinio teatro spektaklis pagal
Wolfgango Rihmo, Gérardo Pessono,
Richardo Wagnerio, Hannso Eislerio,
György'o Ligeti, *The Doors* muziką /
Musical theatre performance after
the music by Rihm, Pesson, Wagner,
Eisler, Ligeti and *The Doors*

Skiriama Richardo Wagnerio
gimimo 200-osioms metinėms / In
commemoration of Wagner's 200th
birth anniversary

IVAN LUDLOW (baritonas /
baritone)

KALINA GEORGIEVA

(fortepijonas / piano)

Režisierius / Director

ANTOINE GINDT

Video projekcijos /
Video design by **TOMEK**

JAROLIM

Meninis įgyvendinimas /
Artistic Collaboration by

ELODIE BRÉMAUD

Kostiumai / Costumes by
FANNY BROUSTE

Pastatymas / Production
by **T&M, Paris** (Prancūzija /
France)

GYÖRGY LIGETI
(1923–2006)
Sostenuto/Misurato...
iš ciklo / from *Musica Ricercata* (1951–1953)

HANNS EISLER
(1898–1962)
Spruch 1939 (eilės /
poem by Bertolt Brecht)
Sonett 66 (1939, eilės /
poem by William Shakespeare)
An den Schlaf (1940,
eilės / poem by Eduard Mörike)

GYÖRGY LIGETI
Mesto, Parlando (rigido e ceremoniale) iš ciklo /
from *Musica Ricercata*

WOLFGANG RIHM
(*1952)
6 Gedichte von Friedrich Nietzsche (2001)

[The Doors *Rider on the Storm* (1971)]

RICHARD WAGNER
(1813–1883)
Elegija As-dur /
Elegy in A flat major
(1858/1882)

HANNS EISLER
Die Landschaft des Exils
(1942, eilės / poem by Bertolt Brecht)
Hotelzimmer 1942
(eilės / poem by Bertolt Brecht)
Über die Dauer des Exils
(1939, eilės / poem by Bertolt Brecht)
An den kleinen Radioapparat (1942,
eilės / poem by Bertolt Brecht)

RICHARD WAGNER
Im Treibhaus... iš ciklo /
from *Wesendonck Lieder*
(1857–1858)

GÉRARD PESSON
(*1958)
Five poems by Sandro Penna (1991)

GYÖRGY LIGETI
Andantemisurato e tranquillo... iš ciklo /
from *Musica Ricercata*

Viena įdomiausiu Paryžiaus muzikinio teatro kompanijų T&M pristato 2013 metų naujieną - aistros kupiną muzikinį spektaklį *Wanderer, post-scriptum*, kuris jau apskriejo Paryžiaus ir Strasbūro salės.

„...nevaržomas muzikos ir vaizdo pasakojimas apie kelionę ir grįzimą, tremtį ir ilgesį, žmonių porą ir vienavę...

Kas šis Klajūnas (vok. *Wanderer*), šis romantinis keliautojas, kuriam kelionė svarbesnė už tikslą...?

Šis pastatymas neįmanomas be jo atlikėjų – Ivano Ludlow, kuris 2011 m. atliko Votano/Klajūno vaidmenį mūsų sukurtoje R. Wagnerio tetralogijos versijoje *Ring Saga*, ir Kalinos Georgievos, jo partnerės realiamė gyvenime ir scenoje. Šių menininkų bendrystė, meilės jausmai ir artumas buvo esminiai kelrodžiai režisuojant spektaklį.“

Režisierius Antoine Gindt, 2013 m. vasaris

“Who is this ‘Wanderer’, this romantic traveller, for whom the way is more important than the goal to reach...?
...a free process, in music and image, about the travel and its return, the exile and its nostalgia, and about the couple and loneliness...

As it happens, this production is not separable of his performers: Ivan Ludlow was Wotan/Wanderer in our Ring Saga in 2011, Kalina Georgieva is his partner both in real life and on stage. Their complicity, their affection, their intimacy found the essential dimension of the stage direction.”

Director Antoine Gindt, February 2013

Spalio 20 d.,
sekmadienis, 19 val.,
Šiuolaikinio meno
centras, Didžioji salė
20 October, Sunday,
7 p. m., Contemporary
Art Centre Main Hall

KROUMATA

Mušamujų grupė /
Percussion Group
(Švedija / Sweden)
JOHAN SILVMARK
ULRIK NILSSON
PONTUS LANGENDORF
ROGER BERGSTRÖM

Pasaulinio garso perkusininkų kolektyvas iš Švedijos pristato specialią teatralizuotą mušamujų muzikos kūrinių programą, kurią pačių netikėčiausiu skambesių, ypatingo veiksmo ir stulbinančių atradimų.

HANNA HARTMAN (*1961)
Shadowbox (2011)

THIERRY DE MEY (*1956)
Table Music (Musique de tables, 1987)

LISA STREICH (*1985)
Naujo kūriniu pasaulinė premjera / World
première (2013)

ROLF WALLIN (*1957)
Scratch (1991)

ARNE MELLNÄS (1933–2002)
Fragile (1973)

LUKAS LIGETI (*1965)
Pattern Transformation (1988)

1978 m. Stokholme suburtas ansamblis Kroumata pasiekė tai, kad mušamieji instrumentai nuo pultų paskutinėje orkestro eilėje pakilo į rampos šviesą. Precizika ir virtuozišumas, turtina muzikinių ritmų paletė, mušamujų skambesio eksponavimas nuo subtilaus šlamesio iki gaivalingo triukšmo, išradinges ir intriguojančios programos lėmė tai, kad Kroumata jau trisdešimt

metų „diktuojā madas“ mušamujų muzikos pasaulyje. *Kroumata* pasirodymuose akademinio požiūrio į mušamuosius instrumentus ir pačią muziką tikėtis nereikėtų. Tai patvirtina GAIDOJE pristatoma programa – keičiausią garsų ir įvairiausią judesių junginys, kaip antai, muzikos garso ir šokio/gesto sankirta belgo Thierry De Mey *Table Music*. Švedų garso menininkės Hannos Hartman, eksperimentuojančios su autentiško garso šaltiniais, kompozicija *Shadowbox* buvo sukurta *Kroumata* užsakymu. Ji savo konfrontuoja su norvegų autoriaus Rolfo Wallino *Scratch*, kuriamoje vietoj įprastų muzikos instrumentų garsai išgaunami balionais. Netikėtumo intriga žymi ir švedų kompozitoriaus Arne Mellnäso *Fragile*, skirtą atlikti bet kokiui instrumentui, kiekvieną kartą lemiančiu naują kūrinio skambesį. Afrikos muzikos inspiruoti sudėtingi polimetrijos ir poliritmijos žaidimai kompozitoriaus ir perkusininko Luko Ligeti *Pattern Transformation* dviam marimboms keturiems atlirkėjams tėsiai jo tévo György Ligeti polinkį įmantrijų ritmų šaltinio ieškoti egzotinių tautų folklore. GAIDOJE švedų muzikantai pristato ir perkusininkų repertuarą naujieną, kurią *Kroumata* užsakymu sukūrė elektroakustinės ir kompiuterinės muzikos erdvėse besižvalganti švedų kompozitorė Lisa Streich.

The percussion group Kroumata founded in Stockholm in 1978 achieved that the percussion instruments were raised from their stands in the last row of the orchestra pit to the limelight of centre stage. The preciseness and virtuosity, a rich scale of musical rhythms, the exposition of the percussion sound from a subtle rustle to spontaneous noise, ingenious and intriguing programmes made it possible for Kroumata to influence the percussion musical situation in the world for already thirty years. Academic attitude to the percussion and music itself should not be expected in the ensemble's performances. It is obvious in the festival performance – an incredible mix of sounds and special actions, for example, *Table Music*, an interplay between music sound and dance/gesture by Thierry De Mey, the Belgian artist. The Swedish sound artist Hanna Hartman experiments with authentic sound sources, her *Shadowbox* was commissioned by Kroumata. In his *Scratch* Rolf Wallin, the Norwegian composer, uses balloons instead of usual musical instruments. *Fragile* by Arne Mellnäs, the Swedish composer, can be performed by any instrument; thanks to which the composition sounds differently every time it is performed. Lukas Ligeti's *Pattern Transformation* for two marimbas and four performers, inspired by African music is a complex game of polymetrics and polyrhythms, which continues his father's, György Ligeti, inclination to look for intricate rhythms in the folklore of various peoples. A new composition by Lisa Streich, a Swedish representative of electro acoustic and computer music, will receive a world première during the evening.

Spalio 21 d.,
pirmadienis, 19 val.,
Šiuolaikinio meno
centras, Didžioji salė
21 October, Monday,
7 p. m., Contemporary
Art Centre Main Hall

EL CIMARRÓN ENSEMBLE

(Austrija–Vokietija–
Italija–Šveicarija /
Austria–Germany–
Italy–Switzerland)

ROBERT KOLLER

(baritonas / baritone)
DAVID GRUBER (fleita /
flute)

MICHAEL KERSTAN
(scenografija / stage
management)

KHAC-UYEN NGUYEN
(smuikas / violin)

RAN SEO-KATANIC
(sopranas / soprano)

IVAN MANCINELLI
(mušamieji /
percussion)

CHRISTINA SCHORN
(gitara / guitar)

MAURICIO KAGEL (1931–2008)
Dressur (1977)

RITA MAČILIŪNAITĖ (*1985)
Feedbacks of Poetry (2013, pasaulinė
premjera / world première)

HANS WERNER HENZE (1926–2012)
El Cimarrón (1969–1970)

1. *Die Welt (Pasaulis / The World)*
2. *Der Cimarrón*
3. *Die Sklaverei (Vergovė / Slavery)*
4. *Die Flucht (Skrydis / Flight)*
5. *Der Wald (Miškas / The Forest)*
6. *Die Geister (Dvasios / The Spirits)*
7. *Die falsche Freiheit (Netikra laisvė /
False Freedom)*
8. *Die Frauen (Moterys / Women)*
9. *Die Maschinen (Mašinos / The
Machines)*
10. *Die Pfarrer (Dvasininkai / The
Clergy)*
11. *Der Aufstand (Sukilimas / The
Uprising)*
12. *Die Schlacht von Mal Tiempo
(Mūšis prie Mal Tiempo / The Battle
of Mal Tiempo)*
13. *Der schlechte Sieg (Blogio pergalė /
The Evil Victory)*
14. *Die Freundlichkeit (Draugiškumas /
Friendliness)*
15. *Das Messer (Peilis / The Knife)*

Ansamblis

El Cimarrón pristato įspūdingą muzikinio teatro kūrinių programą, kurioje - išskirtinio šmaikštumo Mauricio Kagelio opusas Dressur, vienas populiariausių Hanso Wernerio Henze's sceninių kūrinių El Cimarrón bei intriguojanti jaunos lietuvių autorės Ritos Mačiliūnaitės opuso premjera.

Ansamblio *El Cimarrón* parengta šiuolaikinio muzikinio teatro kūrinių programa balansuoja tarp lengvo šmaikštumo, dramatinės motyvų ir konceptualų abstrakcijų. Daugiau kaip 13 metų kertinėje 1999 m. susibūrusio tarptautinio muzikantų ansamblio repertuaro pozicijoje įsitvirtinus Henze's partitūra paties autorius apibūdinama kaip keturių muzikantų rečitalis baritonui, gitarai, fleitai ir perkusiniams. Kompozitorui teko gyvai pažinti savo kūrinio herojų kubietį Estebano Montejo, kai aukšto kaip medis stoto, guvaus žvilgsnio ir orios laikysenos senoliui buvo 108 (!) metai. Šio susitikimo ir apsilankymų Kuboje 1969–1970-aisiais įkvėptas vokiečių kompozitorius sukūrė sceninę kompoziciją *El Cimarrón* (*Pabègusio vergo Estebano Montejo biografija*).

Iš pirmo žvilgsnio komiško ir šaržuoto instrumentinio spektaklio trims perkusininkams *Dressur* potekstėje Mauricio Kagelis išreiškia susirūpinimą „negyvos muzikos“ auditorijos ateitimis – klausytojais, pasinėrusiais į garso įrašų ir mechaninio muzikos retransliavimo pasaulį ir pamiršusiais kas tai yra gyvas atlikimas. Šiai idėjai tarsi antrina Ritos Mačiliūnaitės nauja kompozicija *Feedbacks of Poetry* baritonui, alto flutie, fleitai, perkusijai ir elektronikai, papildyta abstrakčių Jono Meko tekstų fragmentais, nes anot autorės: „Mes visi esame teatras, svarbu netapti cirku“.

The programme of contemporary music theatre compositions prepared by *El Cimarrón Ensemble* balances between wittiness, dramatic motifs and conceptual abstractions. Henze's composition which has been the highlight of the ensemble's repertoire for over thirteen years is defined by the composer himself as a recital for four musicians: a baritone, guitarist, flutist and a percussionist. The composer met Esteban Montejo from Cuba, the protagonist of his composition, when the man – tall as a tree, with keen eyes and full of dignity – was 108 years old. Inspired by this encounter and his visits to Cuba in 1969 and 1970 the German composer wrote the stage composition *El Cimarrón* (*Biography of the runaway slave Esteban Montejo*). At first glance in his *Dressur*, a comic and grotesque instrumental performance for three percussionists, Mauricio Kagel expresses his concern about the future of the audiences of "dead music" – the listeners who are immersed into the world of audio recordings and mechanical broadcasting and have forgotten what a live performance is. Rita Mačiliūnaitė's new composition *Feedbacks of Poetry* for baritone, alto flute, percussion and electronic instruments, sprinkled with abstract texts by Jonas Mekas as though backs this idea, as according to her, "we all are theatre; it's important not to turn into a circus".

Spalio 22 d.,
antradienis, 19 val.,
Menų spaustuvė
22 October, Tuesday,
7 p. m., Arts Printing
House

**THÉÂTRE
DES BOUFFES
DUNORD,
PARIS**

(Prancūzija / France)

MAURICIO KAGEL (1931–2008)
Répertoire (1970)

Režisieriai / Directors:

**JOS Houben,
FRANÇOISE RIVALLAND**

Šviesų dizainas / Light design
by **ERIC PROUST**

Kostiumai / Costumes by
EVE RAGON

Aktoriai ir atlikėjai / Performers:

FIAMMA BENNET

LUCAS GENAS

BERNIE COLLINS

MAXIME NOURISSAT

FRANÇOISE RIVALLAN

**Vienas žymiausių
Francūzijos teatrų
*Theatre des Bouffes
du Nord, Paris* atveža
ypatingą Kagelio
muzikos teatro
pastatymą.**

Baletas, kurį gali šokti ne baleto šokėjai. Veikiau tai vadinama opera, kurią gali atliliki muzikantai ir ne muzikantai. Tai – ne-eilinio sąmojo kupinas Mauricio Kagelio muzikinis teatras.

1970 m. Kagelis parašė vadinamąją operą *Staatstheater*, kurioje visa operos teatro mašinerija (solistai, chorus, orkestras ir kt.) įtraukiama į milžinišką parodiją, nes anot kompozitoriaus, stengiamasi „paneigti ir operos žanrą, ir muzikos teatro tradiciją“. Ši sceninį kūrinį sudaro devynios savarankiškos dalys, iš kurių bene dažniausiai atliekama pirmoji *Répertoire: Szenisches Konzertstück*. Joje Kagelis ironiškai ir lyg šaiipydamasis transformuoja tradicinių muzikos instrumentų skambesį, juos kaitaloja su „naujos kartos“ instrumentais, panaudodamas žalvario lakštus, putų polistirolo kamuoliukus ar net küdikio žinduką. Natū, teksto ir vaizdiniais simboliais išmarginta paritūra gausi tikslią Kagelio nuorodų dėl atlikimo; kompozitorius sugalvotos šmaikščios epigramos (pavyzdžiui, „Rusiška ruletė“, „Abstinencija“, „Avarija“) tarsi kodiniai ženklai informuoja apie muzikinio veiksmo charakterį. Atlirkėjas, priimdamas Kagelio žaidimo taisykles, pasinera ne tik į šaržuoto muzikos ir veiksmo spektaklį, bet ir nemuzikinių konotacijų labirintą.

The famous French company *Theatre des Bouffes du Nord, Paris* presents a unique performance of Kagel's musical theatre.

A ballet for non-dancers, though in many ways is more like an opera and consists of actions, which can be performed by musicians or non-musicians. This is the witty music theatre of Mauricio Kagel.

In 1970, Kagel wrote the so-called opera *Staatstheater* where the entire mechanism of an opera house (soloists, choir, orchestra etc.) is involved in a huge parody as, according to the composer, the attempt is made at "not just the negation of opera, but of the whole tradition of music theatre." This stage composition consists of nine independent parts, from which the first *Répertoire: Szenisches Konzertstück* most probably is performed more often than the others are. In it Kagel with irony and mockery transforms sound produced by traditional musical instruments; they are used interchangeably with the instruments of the "new generation", employing sheets of brass, a ball of styrofoam, or even a baby pacifier. The score is covered with notes, text and visual symbols and Kagel's precise instructions to the performers. The composer's witty epigrams (e.g., "Russian roulette", "Abstinence", "Accident") inform about the character of musical action. Accepting the composer's rules of the game, performers immerse themselves in a production of music and action full of mockery as well as a labyrinth of non-musical connotations.

Spalio 24 d.,
ketvirtadienis, 19 val.,
Šiuolaikinio meno
centras, Didžioji salė
24 October, Thursday,
7 p. m., Contemporary Art
Centre Main Hall

THE HILLIARD ENSEMBLE

(JK / UK)

DAVID JAMES

(kontratenoras /
countertenor)

ROGERS COVEY-CRUMP

(tenoras / tenor)

STEVEN HARROLD

(tenoras / tenor)

GORDON JONES

(baritonas / baritone)

WALTER FRYE (?–1474?)

Ave Regina

WILLIAM CORNYSH (1465–1523)

Ave Maria

JONATHAN WILD (*1969)

Dvi pjesės / Two pieces from *The
Cloud of Unknowing*

ARVO PÄRT (*1935)

And one of the Pharisees (1992)

SHERYNGHAM (XV a.)

Ah! Gentle Jesu

ARVO PÄRT

Psalm 131 (Kindliche Ergebung)
(1984/1997)

JOHN PLUMMER (c.1410–c.1483)

Tota pulchra es

Anna Mater

VACHE SHARAFYAN (*1966)

Lord who made the spring run

ARVO PÄRT

Most Holy Mother of God (2003)

RYTIS MAŽULIS (*1961)

Septem Sermones (2013, pasaulinė
premjera / world première)

Į Lietuvą grįžančio legendinio britų vyru vokalinio ansamblio koncerne - kerinti viduramžių muzika, šiuolaikiniai kūriniai ir Ryčio Mažulio naujo didelio opuso pasaulinė premjera.

Kultinio vyru vokalinio ansamblio iš Jungtinės Karalystės *The Hilliard Ensemble* vardas tūkstančiams melomanų siejas su legendine džiazo žvaigžde saksofonininku Janu Garbareku, jų albuju *Officium*, tiesiog susprogdinusiu populiariosios muzikos rinką. Kita vertus, ansamblio koncertai *a cappella* sutraukia ne mažesnes klausytojų ir gerbėjų minias. Tai vieną žymiausių pasaulyje

kolektyvų, kurio atliekamos senosios – viduramžių ir renesanso – bei moderniosios muzikos interpretacijos vadintinos etaloninėmis. Pasirodymui GAIĐOJE atlikėjai parengė muzikinės epochų sankirtos programą, kurią sudaro anglų renesanso ir viduramžių autorų giesmės ir pasaulietinės dainos bei šiuolaikinių autorų kompozicijos ir Ryčio Mažulio *Septem sermones* kontratenorui, 2 tenorams, baritonui, 3 violončelėms ir elektronikai. Šioje vokalinėje partitūroje panaudotas Jungo tekstas *Septyni pamokymai mirusiesiems* (*Septem sermones ad mortuos*) apie kolektyvinės pasąmonės idėją, kuri perkeliama į muziką – kiekvienas gyvai padainuotas žodis daugybę kartų kartojamas ir transformuojančios virtualių (elektroninių) balsų „mirusiuju chorais“.

For thousands of music lovers the name of The Hilliard Ensemble, the vocal chamber group from Great Britain, has been linked with the legendary jazz star saxophonist Jan Garbarek and the famous album *Officium* that took the popular music market by surprise. On the other hand, the ensemble's concerts a cappella attract no lesser crowds of fans and listeners. The Hilliard Ensemble is one of the world's most distinguished groups whose interpretation of early as well as new music has become universally recognised. For the Gaida Festival the ensemble has prepared a programme with hymns and secular songs of English renaissance as well as music by living composers and Rytis Mažulis' première *Septem sermones* for countertenor, two tenors, baritone, three cellos and electronic instruments. In this vocal score the composer employs Jung's *Septem sermones ad mortuos* concerning the collective subconscious that was transferred into music – every sound sung live is repeated endless times and transformed into the "dead choirs" by virtual voices.

Spalio 25 d., penktadienis,
19 val., Šiuolaikinio meno
centras, Didžioji salė

25 October, Friday, 7 p. m.,
Contemporary Art Centre
Main Hall

**HAGOS MUŠAMIEJI /
THE HAGUE
PERCUSSION /
SLAGWERK DEN
HAAG**

(Olandija / The Netherlands)

FEDOR TEUNISSE

NIELS MELIEFSTE

JOSE 'PEPE' GARCIA

FRANK WIENK

JOEY MARIJS

JUAN MARTINEZ

MICHAEL GORDON

(*1956)

Timber (2009)

**Išskirtinį, į transą
panardinantį
Michaelo Gordono
minimalistinės
muzikos opusą
Timber festivalyje
atlieka vieną
žymiausių Europos
perkusininkų
kolektyvą *Hagos*
mušamieji, kurį šis
JAV kompozitorius
yra pavadinęs
„nuostabia
muzikantu žudiku
puokštę“.**

Anot Michaelo Gordono, daugiau kaip dešimtmetį dėmesj skyręs orkestriniams sumanymams šikart pajuto poreikį atsiriboti nuo apibrėžtų garsų aukščio ir sukurti savotišką muzikinę kelionę į dykumą netemperuočiams perkusiniams instrumentams. Spalvingu medinių simantrų skambesiu ir sudėtingomis poliritminėmis figūromis kompozicijoje *Timber* sukuriama „didinga painiava“, kurioje *The New Yorker* kritikas Alexas Rossas įžvelgia „pankroko įniršį, nervingą avangardinio džiazo spindesį ir klasicinio modernizmo nerangumą“.

At the festival, The Hague Percussion Group, one of the most distinguished percussion groups in Europe that was called “a really nice bunch of killer musicians” by American composer Michael Gordon, will perform *Timber*, an exceptional minimalist music composition by Gordon that can induce trance.

The composer said that he had written many orchestral works over the decade and wanted to clear his mind of pitches and orchestration so this time he wanted to distance himself from defined pitch and compose “this music as being like taking a trip out into the desert” for non-tuned percussion. The colourful sound of the wooden simantras and complex polyrhythmic figures in the composition create a “glorious confusion.” *The New Yorker* critic Alex Ross sees “the fury of punk rock, the nervous brilliance of free jazz and the intransigence of classical modernism.”

Spalio 26 d.,
šeštadienis, 19 val.,
Lietuvos nacionalinė
filharmonija
26 October, Saturday,
7 p. m., Lithuanian
National Philharmonic
Hall

**LIETUVOS
NACIONALINIS
SIMFONINIS
ORKESTRAS/
LITHUANIAN
NATIONAL
SYMPHONY
ORCHESTRA**

MIRIAM MEGHNAGI
(sefardų giesmių
atlikėja, Libija–Izraelis–
Italija / Sephardic chant
performer, Libya–
Israel–Italy)

KEN UENO
(obertoninis
dainavimas, JAV /
overtone-singer, USA)

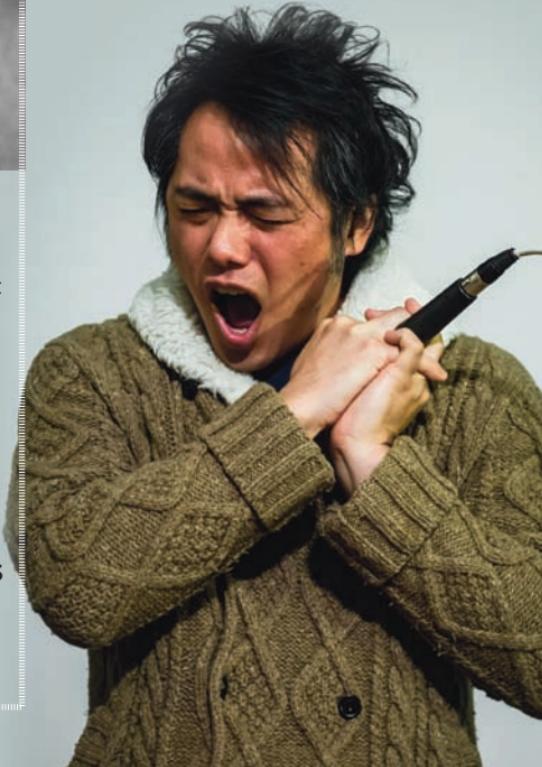
**LAURYNA
BENDŽIŪNAITĖ**
(sopranas / soprano)
DARIUS MEŠKAUSKAS
(skaitovas / reciter)
Dirigentas / Conductor
MODESTAS PITRĖNAS

MAURICIO KAGEL (1931–2008)
Broken Chords (2002)

ANATOLIJUS ŠENDEROVAS (*1945)
Ya lali sefardų dainininkai ir dviem
orkestrams / for Sephardic chant performer
and two orchestras (2013, pasaulinė
premjerą / world première)

LORETA NARVILAITĖ (*1965)
Miesto labirintas sopranui, skaitovui ir
orkestrui / City Labyrinth for soprano, reciter
and orchestra (2013, tekstai / texts by Jurga
Ivanauskaitė, Algimantas Mackus; pasaulinė
premjerą / world première)

KEN UENO (*1970)
Koncertas balsui ir orkestrui / Concerto for
voice and orchestra *On a Sufficient Condition
for the Existence of Most Specific Hypothesis*
(2008)

**Kerinčios žmogaus
balso galimybės ir
originalios literatūrinio
teksto interpretacijos -
ašis, apie kurią sukasi
ši festivalio simfoninės
muzikos programa.
Joe išskirtinis
akcentas tenka JAV
multidisciplininio
atlikėjo ir kūrėjo,
obertoninį ir
gerklinį dainavimą
praktikuojančio Keno
Ueno pasirodymui.
Jis atlieka savo paties
sukurtą Koncertą balsui
ir orkestrui.**

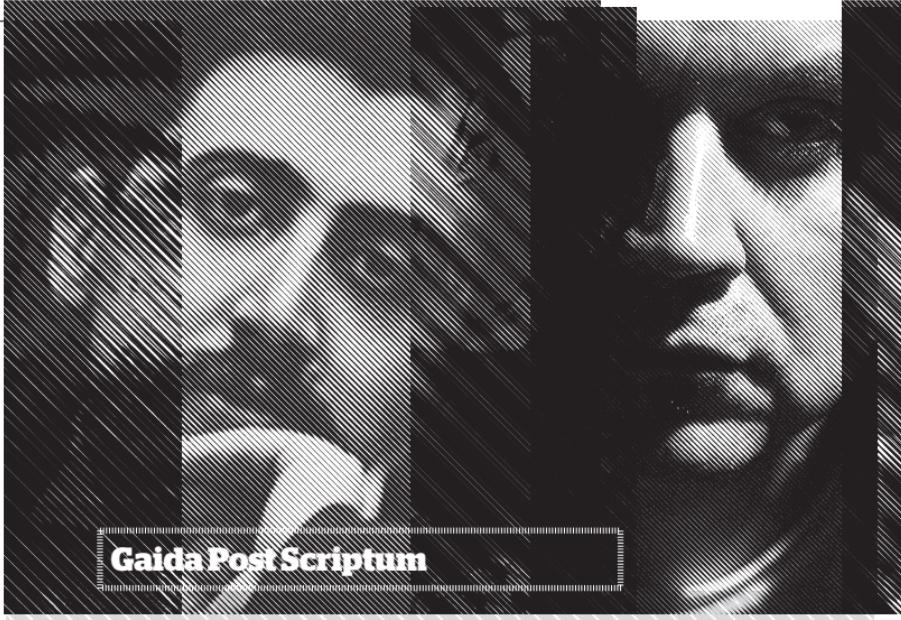
kestro, soprano ir skaitovo kuriama garsų erdvė – tai pominimalistinis, urbanistinis peizažas, pagrįstas įvairaus intensyvumo orkestrinių spalvų blokų kaita. Vokalinų tyrinėjimų gretose įsiterpia festivalio *focus* kompozitorius Mauricio Kagelio atonalus opusas orkestrui *Broken Chords* su džiazo ir Pietų Amerikos muzikos užuominomis.

The enchanting possibilities of the human voice and original interpretations of the literary text are the axis around which the festival's symphonic music programme revolves. The performance of Ken Ueno, an American multidiscipline musician and composer who practices overtone and throat singing is the highlight on the programme.

Ken Ueno performs his own Concerto for voice and orchestra. It is a real encyclopaedia of the human voice possibilities where the attitude of a classical composer runs parallel with experimental voice improvisations and sound records (the title of the composition was prompted by a scientific article written by Ken Ueno's namesake, a computer expert, while he was googling).

The new work by Anatolijus Šenderovas *Ya lali* has a different vocal interpretation inspired by Miriam Meghnagi, the charismatic Italian singer, Sephardic chant performer and a poet. The soundscape created by a symphony orchestra, soprano and a reciter in Loreta Narvilaitė's première is a post-minimalist, urban landscape based on change of orchestral sounds of various intensity. The composer Mauricio Kagel's *Broken Chords*, an atonal work for orchestra that also hints at jazz and the music of South America, is the focus of the festival.

Keno Ueno Koncertas – tai tikra žmogaus balso galimybų enciklopedija, kurioje klasikinio kompozitoriaus požiūris derinamas su eksperimentinėmis balso improvizacijomis ir garso įrašais, o kūrinio pavadinimą pasulteravo kompiuterių srities mokslinio straipsnio, kurio autorius bendravardis ir bendrapavardis Kenas Uenas, antraštė, atrasta kartą internete tuščiai „guglinant“. Su kitokia vokalo interpretacija susiduriama naujame Anatolijaus Šenderovo opuse *Ya lali*, kurį inspiravo charizmatiškoji italų dainininkė ir poetė, sefardų giesmių atlikėja Miriam Meghnagi. Loreta Narvilaitės premjeroje simfoninio or-

Gaida Post Scriptum

Lapkričio 6 d., trečiadienis, 19 val., Šiuolaikinio meno centras
6 November, Wednesday, 7 p. m., Contemporary Art Centre

PRARASTAS LAIKAS / LOST TIME

Muzikinio teatro spektaklis pagal / Musical theatre
performance after:

Marcel Proust *À la recherche du temps perdu* (*In Search of Lost Time*), Bret Easton Ellis *Less Than Zero*, *American Psycho*,
Thomas Stearns Eliot *The Waste Land*

Režisierius / Director **OSKARAS KORŠUNOVAS**

Muzika / Music by **CODA NOVA**

Libretas / Libretto by **GABIJA GRUŠAITĖ**

Atlikėjai / Performers:

ASMIK GRIGORIAN (sopranas / soprano)

ALINA ORLOVA (vokalas / vocal)

VIKTOR GERASIMOV (sopraninas / sopranino)

Instrumentinis ansamblis / Instrumental ensemble
Elektronika, video / Electronics & video

Lietuvių kompozitorių komanda CODA NOVA, režisierius Oskaras Koršunovas ir rašytoja Gabija Grušaitė pristato muzikinio teatro projekta, perfrazuojantį Marcelio Prousto autobiografinio romano *Prarasto laiko beieškant* (*À la recherche du temps perdu*) puslapius, kuriuose naktimis rašydamas, o dienomis miegodamas prancūzų rašytojas užfiksavo vaikystės prisiminimus ir aristokratiško gyvenimo detales, persipynusias su intrigomis, gandais ir bohemisko pasaulio situacijomis. Libretą papildo ištraukos iš Nobelio literatūrinės premijos laureato T. S. Elioto modernistinės poemos, svyruojančios tarp satyros ir pranašystės žanrų ir pirmą sykį išdrįsusios aprašyti pasaulį su karčia ironija ir pašaipa, ir XX a. 9-jos dešimtmečio metraštiniinku vadintamo amerikiečio B. E. Elliso romanų, sulaukusiu aršios reakcijos už besaiķi smurto naudojimą (*American Psycho*).

The group of Lithuanian composers CODA NOVA, theatre director Oskaras Koršunovas and writer Gabija Grušaitė will show a music theatre project that paraphrases pages of Marcel Proust's novel *In Search of Lost Time* where he, working at night and sleeping in the daytime, wrote about his childhood memories and details of the life of the aristocracy interlaced with intrigues, gossip and a bohemian lifestyle. The libretto is supplemented by extracts from a modernist poem *The Waste Land* by the Nobel Prize winner T. S. Eliot that balances between the genres of satire and prophecy and in which the poet described the world with bitter irony and mockery for the first time. It also includes extracts from the novels by Bret Easton Ellis, who is called the chronicler of the 1980s; his novel's *American Psycho* graphically violent and sexual content was widely commented.

Festivalio globėjai:

LITUUVOS
KULTŪROS
MINISTERIJA

Vilniaus miesto
savivaldybė

RÉSEAU
VARÈSE

Pagrindinis informacinis partneris

LITUUVOS
rytas **Irytas.lt**

Festivalio vežėjas

Informacinių rėmėjai:

ACM **CLEAR CHANNEL**
OUTDOOR

Rėmėjai ir partneriai:

Kinijos ambasada **SMC/CAC**

ASOCIACIJA LATGA

Bilietaus platina

BilietyPasaulis

Rengėjai:

