

JANNIK GIGER

Krypta

XASAX
thélème
unorthodoxjukebox o.

KAIROS

Jannik Giger (*1985)

	Orchester (2018)	
1	Erster Satz	16:31
2	Zweiter Satz	16:02
3	On one or with you? (2020) for saxophon quartet & vocalists	05:24
4	Carey Mary (2021) for ensemble	04:50
5	Krypta (2019)	18:34
	TT	61:37

3

XASAX

Pierre-Stéphane Meugé
Serge Bertocchi
Jean-Michael Goury
Marcus Weiss

3

thélème

Julien Freymuth, altus
Ivo Haun, tenor
Lior Leibovici, tenor
Jean-Christophe Groffe, bass

1 2 4 5

unorthodoxjukebox o.

Marina Tantanozi, flute
Olga Marulanda, oboe
Eva-Maria Karbacher, saxophone
Remo Schnyder, saxophone
Jaronas Scheurer, saxophone
Karne, trumpet
Marco von Orelli, trumpet
Antonia Ravens, harp
Giancarlo Nicolai, laudes
Giovanni Vicari, guitar
Anna-Kaisa Meklin, viola da gamba
Kaspar von Grünigen, double bass
Mathilde Raemy, cello
Christoph Schiller, spinett
Pio Schürmann, keyboard instrument
Lukas Rickli, keyboard instrument
Alvin Schwaar, keyboard instrument
Lukas Huber, electronics
Eric Ruffing, electronics
Volker Böhm, electronics
João Carlos Pacheco, percussion
Benjamin Brodbeck, percussion
Michael Anklin, percussion

Phantom Music

As you know, the world of music productions is a delusion. No matter in which genre: immense effort is made to evoke the illusion of real music making. A large number of industries and institutions ensure that it does not collapse. But actually this well-known music world is only a small world, compared to the shadow world behind it. How many hours, days and years of practicing, sampling, testing, failure, discarding, still-re-trying per high-gloss minute produced? Also and especially in the field of so-called “new music”: How much sweat and tears are shed in the overaum, in the studio and elsewhere, in order, for example, to realize the effect of sweating, suffering and despair for the stage or in a professional lyrizing way in the media?

Basically, the audience is usually deprived of the most exciting music situations. The Swiss composer, sound

and video artist Jannik Giger lifts the veils and creates access to the usually rather hidden, private worlds of music making on this album *Krypta*. A valuable resource for this is all the rehearsal recordings and discarded takes that occur during a music production and rarely end up in accessible archives. All pieces are made of such scrap material or other material – not at all to completely exorcise the miracity of conventional music production, but rather to produce new forms of counterfeiting with the material that is behind the curtains.

Behind the Veil 1: The Orchestra

Actually, there is no orchestra. At least not one in the sense of that established powerful music collective that can come onto a stage to be controlled and confirmed by an audience by an even more powerful conductor according

to the result of a beautiful large score. *Orchestra* (2018) is a media mirage of orchestral music: composed of a myriad of sound objects from existing music, which he finds on his hard drive and mounted, modulated, re-operated using pro tools to the fictional sound body. Music was made at some point, not only by an orchestra, but also by chamber ensembles, soloists, and once very briefly by the audience; music mainly of progressive modernity and postmodernism things that a person active in the New Music operation today has on the computer.

Actually, the sample piece orchestra is not a quotation composition. In any case, not in the sense of identifiable individual quotations. The music is not enclosed in quotation marks. The result of the montage is an unexcitedly pulsive, continuous stream of sound, rich in transformation and allusion, which provokes contemplation rather than irritates to the lust for advice. Giger likes to do sound art, installations, video works, that seems tangible here (even *Orchestra* is adapted as a sound installation and suitable for exhibition). Not only that, because the orchestra is also real orchestral music, the artificial, often wide sound space is quite oriented to “real” conditions. There are clearly

defined, contoured sound shapes often stretched glissandi and microton bent ultraspirandi. Fascinating floating soundscapes emerge with elegant transitions and suction effect, like in a real orchestral piece.

Actually, an orchestra could or should really play something like this. (A transcription of *Orchestra* and “real” performances are in the pipeline.) The two parts are titled: first movement, second movement. Both are cryptosymphonic slow movements, the first of which tends to a formal compaction, once even almost allows a scherzando, the second is more clearly inclined to obsolede. When listening to both, a conductor can appear in front of the inner eye with a subtle Adagio beat, like a phantom pain.

Actually, in *Orchestra* (as opposed to Giger’s “real” orchestral work *Came adrift* from 2016) there is hardly any irony. At least not in the sense of those sending postmodernisms, which have become the sarcastic basic constant of the music business. The work can certainly be located in the corresponding fields of discourse. “Whoever writes for orchestra writes off” – the well-known dictum of Johannes Kreidler (originally related to the

violin, paraphrased here) is, of course, deliberately conducted “inextremis” in the process of consistent digital expropriation. In addition, “real” orchestral music has been largely defined by its media production at least since Karajan. Last but not least, Giger makes a new contribution to the deinstitutionalization of new music: the author can realize his orchestral music largely autonomously, emancipate himself from scores, ensembles, physical performances and the corresponding training, production and distribution institutions – what counts is, at most, that there have been such ones once.

All this is done in the most tender melancholy way. The many sighing figures in the play may sound like a loving song, as a homage to an institution that does not currently have the greatest “innovation potential”, which, despite the apparent power, can sometimes seem paradoxically impotent, vulnerable. Perhaps such a longing comes: Dear orchestra, do we not want to try again?

Behind the Veil 2: Chamber Music

More hidden from the public than orchestral rehearsals are situations in which chamber music is developed.

“*On one or with you?*”: This is often the question when it comes to organizing communication processes in a chamber music framework, since the external authoritarian authority of a conductor is missing here or is completely different in musical understanding. A musician from the Renaissance ensemble can be heard asking this question while recording an album with music by the composer Clément Janequin (1485–1528), which also includes contemporary compositions recorded by the famous saxophone quartet XASAX. Bringing old and new music into a sensitive and exciting relationship: this is the goal of the liaison between the two above-mentioned ensembles (the result is the CD *Mutations: Les chimères de Clément Janequin*, released in 2020).

In *On one or with you?* Giger creates a new sham polyphony only from the outtakes of the studio sessions to the aforementioned album. Interwoven in this sound network are audible interactions between the musicians, non-verbal as well as verbal, instrumental as well as vocal. “Répetition” is called a sample in French, and Giger’s loop-like treatment of the material follows this principle. In addition, not only the vocalists and instrumentalists interact

musically intimately, but also that the presented music from very far apart epochs is brought into a very intimate relationship. This small-tone decoration, that harmonic dissonance layering: does it originate from the 16th century or is it today? In the new sound amalgam, this is not always clear to decide. Times seem to communicate, interact in a chamber music way. The communication efforts of the ensemble members are translated into a small floating metahistorical musical discourse.

Behind the Veil 3: Improvisation, Diven

Are there any rehearsals in improvised music? Not, of course, in terms of a very clear result to be achieved. Nevertheless, communication processes can be tested and optimized in game sessions in an open-ended manner. Sound carrier productions often offer small excerpts from the many recorded hours during which improvised in a studio, based on the principle of a (supposed) “best-of”. Exactly such unfiltered material is at the basis of the piece *Carey Mary*, recorded by the Basel unorthodox jukebox o., in which improvising musicians from different genres (jazz, pop, free improvisation, electronics, etc.) come together.

In this piece, Giger’s media appropriation is particularly unaimable to disclose the mechanisms of communication within a music collective. Rather, he uses the existing material to condense it into as many-dimensional fantasy as possible. Gestures and transitions are by no means chaotically proliferating, but carefully reorganized into flowing sound gradients, with light grooves and accents, layers, shifts and transitions. Even more so than in the other pieces of this CD, it is evident here that not only sound materials, but also the spaces they bring with them are synthesized into a new artificial and dynamic polyspace; sometimes, almost from the outside, fictitious vocal divas immediately penetrate into the sphere of democratic instrumental events. Similarities to living or deceased persons are purely coincidental and not intentional, especially in the small cadensity-like alienation at the end of the composition.

Behind the Veil 4: Conductors

Conductors are not a shy musical species. The fact that they act mutely in the public performance and with their backs to the audience hardly corresponds to their nature. Their actual stage is the rehearsal: here

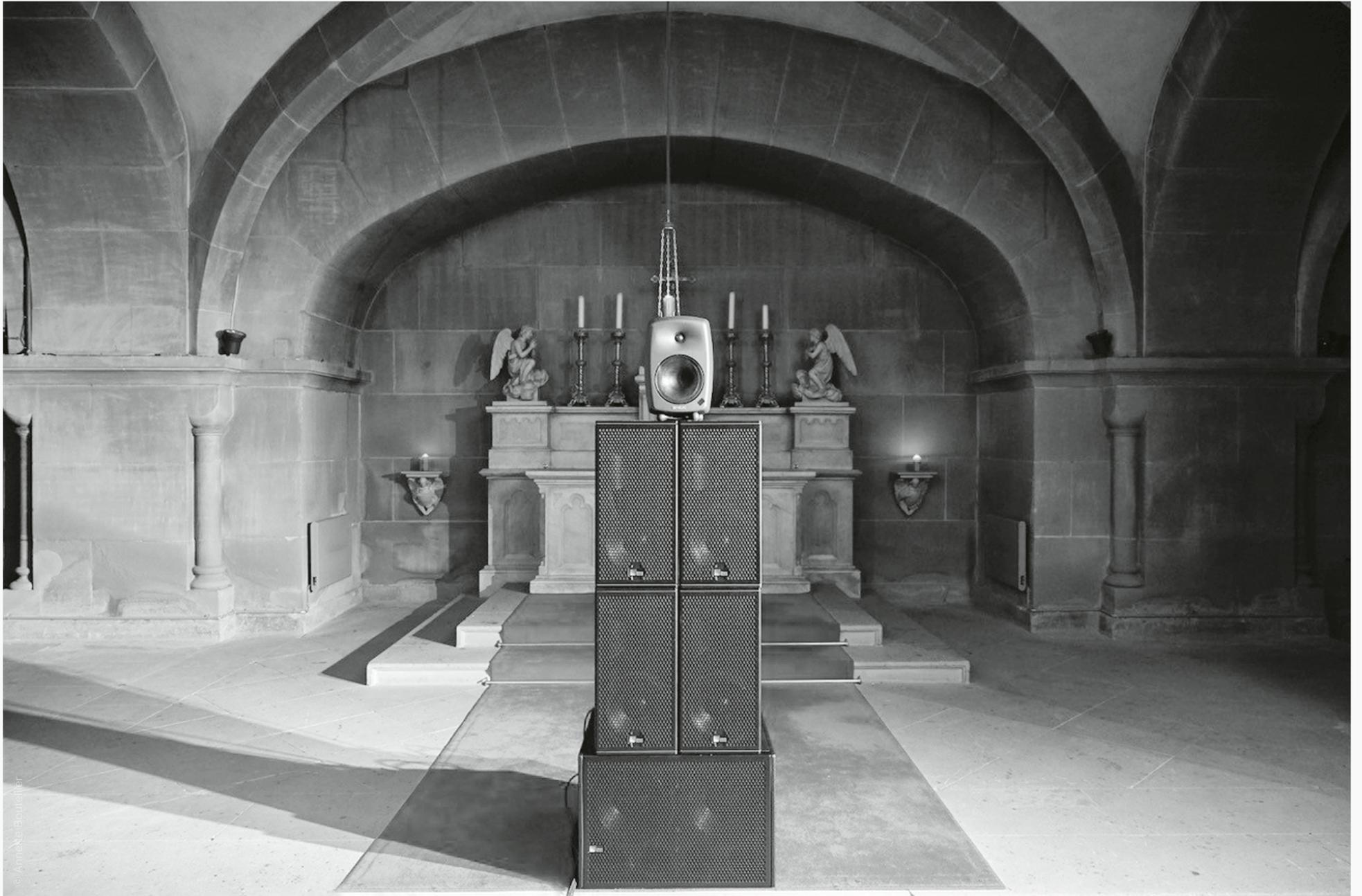
they can live out, trump, promote or suppress, inspire or tyrannize others. For this reason, the orchestral rehearsal is probably best documented in public: How else could the true nature of those music actors of the highest hierarchy be effectively exhibited? In the crypt for the Bernese St. Peter and Paul Church, Giger staged historical conductors as a priestly movement: their predominantly self-sufficient, commanding sermons came from a loudspeaker at the head of the aisle; the visitors to the installation gathered as if for a divine service and were surrounded by other sound sources from which orchestral sounds rang out, the other sound documents borrowed from the original.

In the stereo version of this CD, *Krypta* is a radio-phone celebration of the dead: the rage, teachings, interjections

and body sounds of the mostly already deceased world-famous conductors are embedded like relics in the morbid-ritual accompaniment of the fictional orchestra. Can the ex-patriarchs one day be resurrected? At least they are brought to speak in a new way in their own requiem, come to unusually strong validity as vocal performers. Their immediate power of action, however, seems to have disappeared, since the originally controlled sound bodies are largely replaced by orchestral surrogates that are not overly reactive. In this imaginary orchestral rehearsal, the anecdotal energy fades into a ghostly, almost wistful emptiness.

Michael Kunkel

Translated from German by
paladino media

Jannik Giger

The Basel-based composer and video artist Jannik Giger completed a Bachelor of Arts in Music and Media Art at the Bern University of the Arts with Daniel Weissberg and Michael Harenberg as well as a Master of Arts in Composition at the Lucerne University of Music with Dieter Ammann. In 2015 he completed his Master of Arts in Specialized Music Performance (Composition) at the Basel Conservatory with Michel Roth and Erik Oña.

With his compositions and video works, he is active both in contemporary music as well as in the context of fine arts. The questioning of media and art productions can be found throughout his entire work and is clearly visible in art

genre-crossing pieces. A central focus of his work lies on the engagement with staging rituals in the art and music business. Video and sound as forms of transformation-, interference- and communication processes are integral parts of his artistic work. Recurring themes of his work are hierarchical relationships and interactions between author, interpreter, and the piece itself. Jannik Giger's compositional signature is characterized by the organic integration of foreign material into his own sound language. He lets tonal and harmonic sounds shimmer through, but cleverly complements and surrounds them with microtonal discolorations and leaves room for the various sound worlds to unfold, to collide lustfully and finally to grow together anew.

Jannik Giger's works are internationally received in the context of music, film and art. For example, at the Wigmore Hall London, as part of the Ultraschall Berlin Festival, the Elbphilharmonie in Hamburg, the Swiss Art Awards, the National Centre for the Performing Arts in Beijing, the Theater Basel, the Bern Music Festival or the Gare Du Nord in Basel. His compositions are performed by a wide variety of formations. These include the soloist ensemble Kaleidoscope Berlin, the

Arditti Quartet, the Ensemble Mosaik, the Mondrian Ensemble Basel, Sarah Maria Sun & Nina Janssen-Deinzer, the Trio Rafale, the Ensemble Phoenix and the Basel Sinfonietta.

Jannik Giger has won several prizes and awards, including studio scholarships in London (Foundation Landis & Gyr), Berlin (Atelier Mondial), Sri Lanka (Swiss Cultural Foundation Pro Helvetia) or contributions from the Fondation Nicati-de Luze, from the Swiss Cultural Foundation Pro Helvetia, from Kulturelles BS/BL, the Canton of Solothurn, the UBS Cultural Foundation, the Lions Club Basel as well as 2013 the promotional award for music of the Canton Solothurn.

XASAX – Ensemble de saxophones modulable

In 1992, the three French saxophonists Serge Bertocchi, Jean-Michel Goury and Pierre-Stéphane Meugé and the Swiss Marcus Weiss founded XASAX, a saxophone ensemble of special kind. Their experiences as soloists and chamber musicians and their focus on contemporary music should become the basis of the development of a new repertoire for saxophones.

In the following years, many duos, trios and quartets were written for XASAX. In addition to “classics” – works by Cage, Xenakis, Donatoni, Scelsi, Wolpe and others – the ensemble also plays compositions by advanced jazz musicians such as Elliott Sharp, Alex Buess, Barry Guy and John Zorn. Over the past years, various works by the Italian composer Salvatore Sciarrino have been in the centre of their musical interest.

The main interest of XASAX is to create a new platform for the young instrument, to pursue various historical connections and to draw threads between seemingly foreign positions. In addition to Alexander Glasunov’s quartet, the *Art of Fugue*, the music of Ars subtilior, sonatas by Domenico Scarlatti or transcriptions of Janacek’s piano music are part of their repertoire.

The name XASAX derives from a palindrome of the name XenAkiS and brings it together with the inventor of the instrument, Sax.

thélème

The ensemble thélème specializes in the interpretation of early music. thélème was founded in 2013 by its artistic director Jean-Christophe Groffe and consists mainly of graduates of the Schola Cantorum Basiliensis.

The name of the ensemble is based on the utopia described by Francois Rabelais at the end of his novel Gargantua, the Abbey of Thélème. Thélème is a hexagonal Renaissance castle with five floors, built with valuable materials. Thélème has no enclosing wall, no clocks. Why care about time when you are not dependent on time, when you decide for yourself when to get up, eat, work or dedicate yourself to the joy of conversation? The name itself is the program: “thelo” comes from the Greek and means “I want”, so one can translate thélème with “free will”.

thélème’s aim is to work together with other singers, instrumentalists, composers, writers, dancers, choreographers, actors, directors, researchers and creatives of all fields, in complete accordance with Rabelais’ motto: “Do what you want”.

In recent seasons, thélème has been invited by renowned festivals and concert series: Festtage Alte Musik Basel, St. Galler Festspiele, Schubertiade by Espace 2, Festival Rümlingen, Forum Alte Musik Zürich, Top Klassik Zürcher Oberland, Concerts de Romainmôtier, among others.

thélème also performs with other prominent ensembles and artists, including the Ensemble Musica Fiorita, the vocal ensemble SoloVoices, the saxophone quartet XASAX, the dance company of the St. Gallen Theatre, the pianist Rani Orenstein, the organist Olivier Wyrwas and the mezzo-soprano Solenn’ Lavanant-Linke. CD recordings of the ensemble are produced by the label Coviello Classics.

unorthodoxjukebox o.

on: space, design of time, sonicity, no rules of the game or strict compositional rules. The most important constant, however, remains the living organism. unorthodoxjukebox o. is the sum of its parts, but also a particle accelerator: the individual voice always remains audible.

In 2016, Marco von Orelli, Benjamin Brodbeck and Kaspar von Grünigen had the idea to bring together the various improvising micro-scenes in Basel into something bigger. The initial ignition for unorthodoxjukebox o. was the Festival Klangbasel in autumn 2016: For 2 nights, around 40 Basel musicians improvised for 16 hours in a variety of combinations. About a year later, a crossgenre and intergenerational improvisational orchestra emerged.

The protagonists come from all corners of Basel's music scenes: New Music, Jazz, New Improvisation Music, Electronic Music, Early Music, Alternative Pop Music, Contemporary Music Theatre... The wealth of experiences is also the concept of unorthodoxjukebox o. – the collective is at the center and so since summer 2017 various ideas have been worked

Phantommusik

Die Welt der Musikproduktionen ist bekanntlich eine Trugwelt. Egal in welchem Genre: Immenser Aufwand wird betrieben, um die Illusion echten Musikmachens zu evozieren. Eine Vielzahl an Industrien und Institutionen sorgt dafür, dass sie nicht zusammenbricht. Doch eigentlich ist diese bekannte Musikwelt nur eine kleine Welt, verglichen mit jener Schattenwelt, die dahinterliegt. Wieviele Stunden, Tage und Jahre des Übens, Probens, Versuchens, Scheiterns, Verwerfens, Noch-mal-neu-probierens pro produzierter Hochglanzminute? Auch und gerade im Bereich der

sogenannten Neuen Musik: Wieviel Schweiß und Tränen werden im Überaum, im Studio und anderswo vergossen, um etwa den Effekt des Schwitzens, Leidens und Verzweifeln für die Bühne oder medial professionell glaubhaft zu verwirklichen?

Im Grunde werden dem Publikum die spannendsten Musiksituationen meistens vorenthalten. Der Schweizer Komponist, Klang- und Videokünstler Jannik Giger lüftet die Schleier und schafft auf dieser CD *Krypta* Zugang zu gewöhnlicherweise eher verborgenen, privaten Welten des Musikmachens.

Eine wertvolle Ressource dafür sind all die Probeaufnahmen und verworfenen Takes, die bei einer Musikproduktion anfallen und selten in zugänglichen Archiven landen. Alle Stücke sind aus solcher Ausschussware oder sonstwie gefundenem Material gemacht – durchaus nicht, um den Trugcharakter konventioneller Musikproduktion vollkommen zu exorzieren, sondern viel eher, um mit dem Material, das sich hinter den Vorhängen befindet, neue Formen der Fälschung herzustellen.

Hinter dem Schleier 1: Das Orchester

Eigentlich gibt es kein Orchester. Zumindest nicht eines im Sinne jenes etablierten mächtigen Musikkollektivs, das auf eine Bühne kommen kann, um dort von einem noch mächtigeren Dirigenten nach Massgabe einer schönen grossen Partitur kontrolliert und von einem Publikum bestätigt zu werden. *Orchester* (2018) ist eine mediale Fata Morgana von Orchestermusik: Zusammengesetzt aus einer Unzahl von Klangobjekten aus vorhandener Musik, die er auf seiner Festplatte vorfindet und mittels Pro Tools zum fiktiven Klangkörper montiert, moduliert, umoperiert. Musik, die irgendwann wirklich gemacht wurde, nicht nur von Orchestern, auch von Kammer-

ensembles, SolistInnen, einmal ganz kurz auch vom Publikum. Musik hauptsächlich der progressiven Moderne und Postmoderne, Dinge, die eine heute im Neue Musik-Betrieb aktive Person halt so auf dem Rechner hat.

Eigentlich ist das Sample-Stück *Orchester* keine Zitatkomposition. Jedenfalls nicht im Sinne identifizierbarer Einzelzitate. Die Musik steht nicht in Anführungszeichen. Ergebnis der Montage ist ein unaufgereggt pulsierender, kontinuierlicher Klangstrom, reich an Transformation und Allusion, der eher Kontemplation provoziert als zur Ratelust reizt. Giger macht gerne Klangkunst, Installationen, Videoarbeiten, das scheint hier greifbar (auch *Orchester* ist als Klanginstallation adaptiert und ausstellungstauglich). Aber nicht nur: Denn eigentlich ist *Orchester* auch echte Orchester-Musik. Der künstliche, oft weite Klangraum orientiert sich durchaus an „realen“ Verhältnissen, in ihm gibt es klar definierte, konturierte Klanggestalten, häufig gedehnte Glissandi und mikrotonal gebeugte Ultraspirandi. Faszinierend schwebende Klangbilder entstehen, elegante Übergänge. Sogwirkung. Wie in einem richtigen Orchesterstück.

Eigentlich könnte oder sollte ein Orchester so etwas wirklich spielen. (Eine Transkription von *Orchester* und „richtige“ Aufführungen sind gerade in Vorbereitung.) Die beiden Teile sind betitelt: erster Satz, zweiter Satz. Beides sind kryptosymphonische langsame Sätze, wobei der erste zu einer formalen Verdichtung tendiert, einmal sogar fast ein Scherzando zulässt, der zweite deutlicher zum Verlöschen neigt. Beim Anhören beider kann vor dem inneren Auge ein Dirigent mit subtilem Adagio-Schlag erscheinen, wie ein Phantomschmerz.

Eigentlich ist in *Orchester* (im Unterschied etwa zu Gigers „echtem“ Orchesterwerk *Came adrift* von 2016) kaum Ironie. Wenigstens nicht im Sinne jener bissigen Postmodernen, die zur sarkastischen Grundkonstante auch des Musikbetriebs geworden sind. Wobei das Werk durchaus in den entsprechenden Diskursfeldern zu verorten ist. „Wer für Orchester schreibt, schreibt ab“ – das bekannte Diktum Johannes Kreidlers (ursprünglich auf die Geige bezogen, hier paraphrasiert) wird im Vorgang der konsequenten digitalen Enteignung freilich bewusst „in extremis“ geführt. Zudem ist „echte“ Orchestermusik spätestens seit Karajan wesentlich

über ihre mediale Produziertheit definiert. Nicht zuletzt leistet Giger einen neuen Beitrag zur Entinstitutionalisierung der Neuen Musik: Der Autor kann seine Orchestermusik weitgehend autonom realisieren, sich emanzipieren von Partituren, Klangkörpern, physischen Aufführungen samt den entsprechenden Ausbildungs-, Produktions- und Distributionsanstalten – was zählt, ist höchstens, dass es solche einmal gegeben hat.

Das alles geschieht in zärtlichster Melancholie. Die vielen Seufzerfiguren in dem Stück mögen als liebevoller Abgesang tönen, als Hommage an eine Institution, die momentan nicht das allergrösste „Innovationspotenzial“ birgt, dadurch, der scheinbaren Machtfülle zum Trotz, mitunter paradox ohnmächtig, verletzlich wirken kann. Vielleicht kommt so eine Sehnsucht: Liebes Orchester, wollen wir es nicht doch noch mal miteinander versuchen?

Hinter dem Schleier 2: Kammermusik

Der Öffentlichkeit verborgener als Orchesterproben sind Situationen, in denen Kammermusik erarbeitet wird. „*On one or with you?*“: Das ist nicht selten die Frage, wenn es darum geht, Kommunikationsprozesse in

kammermusikalischem Rahmen zu organisieren, da die externe autoritäre Instanz eines Dirigenten hier fehlt oder ganz anders in die musikalische Verständigung eingebunden ist. Zu hören ist, wie ein Musiker des Renaissance-Ensembles thélème diese Frage während Aufnahmen zu einem Album mit Musik des Komponisten Clément Janequin (1485–1528) stellt, das zudem zeitgenössische Kompositionen, eingespielt vom berühmten Saxophonquartett XASAX, beinhaltet. Alte und Neue Musik in ein sensibles und spannungsreiches Verhältnis zu bringen: Das ist das Ziel der Liaison zwischen den beiden erwähnten Ensembles (Ergebnis ist die CD *Mutations: Les chimères de Clément Janequin*, 2020 auf dem Label Coviello erschienen).

In *On one or with you?* gestaltet Giger eine neue Scheinpolyphonie nur aus den Outtakes der Studiosessions zum erwähnten Album. Verwoben in diesem Klanggeflecht sind hörbare Interaktionen zwischen den Musikern, non-verbale wie verbale, instrumentale wie vokale. „Répetition“ wird auf Französisch eine Probe genannt, und auch Gigers Loop-artige Behandlung des Materials folgt diesem Prinzip. Hinzu kommt, dass nicht nur die

Vokalistinnen und Instrumentalisten musikalisch intim interagieren, sondern dass auch die dargebotenen Musiken aus sehr weit auseinanderliegenden Epochen in ein sehr inniges Verhältnis gebracht werden. Diese kleinsttonale Verzierung, jene harmonische Dissonanzschichtung: stammt sie aus dem 16. Jahrhundert oder ist sie von heute? Im neuen Klangamalgam ist das nicht immer klar zu entscheiden. Die Zeiten scheinen auf kammermusikalische Weise zu kommunizieren, zu interagieren. Die Verständigungsbemühungen der Ensemblemitglieder sind in einen kleinen schwebenden meta-historischen Musikdiskurs übersetzt.

Hinter dem Schleier 3: Improvisation, Diven

Gibt es in der improvisierten Musik überhaupt Proben? Selbstverständlich nicht in Bezug auf ein ganz klar umrissenes, zu erreichendes Resultat. Dennoch können in Spielsessions Kommunikationsprozesse auf ergebnisoffene Weise erprobt und optimiert werden. Tonträgerproduktionen bieten nach dem Prinzip eines (vermeintlichen) „Best-of“ häufig kleine Ausschnitte aus den vielen aufgenommenen Stunden, während derer in einem Studio improvisiert wurde. Genau solches

ungefiltertes Material liegt dem Stück *Carey Mary* zu Grunde, eingespielt vom Basler unorthodoxjokebox o., in dem sich improvisierende Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Genres (Jazz, Pop, Freie Improvisation, Elektronik etc.) zusammenfinden.

Gigers mediale Aneignung zielt in diesem Stück besonders wenig darauf, die Verständigungsmechanismen innerhalb eines Musikkollektivs offen zu legen. Vielmehr nutzt er das vorhandene Material, um es zu einem möglichst vieldimensionalen Phantasiegebilde zu verdichten. Gesten und Übergänge sind keineswegs chaotisch wuchernd, sondern in fließenden Klangverläufen, mit leichten Grooves und Akzenten, Schichtungen, Shifts und Überblendungen sorgfältig neu organisiert. Stärker noch als in den anderen Stücken dieser CD kommt hier zur Geltung, dass nicht nur Klangmaterialien, sondern auch die Räumlichkeiten, die sie mitbringen, zu einem neuen künstlichen und dynamischen Polyraum synthetisiert werden; manchmal dringen quasi von außen fiktive Vokaldiven augenblickhaft in die Sphäre des demokratischen instrumentalen Geschehens ein. Ähnlichkeiten zu lebenden oder verstor-

benen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt, besonders bei der kleinen kadenzartigen Entäußerung am Schluss der Komposition.

Hinter dem Schleier 4: Dirigenten

Dirigenten sind keine scheue Musikspezies. Dass sie in der öffentlichen Performance stumm und mit dem Rücken zum Publikum agieren, entspricht kaum ihrem Naturell. Ihre eigentliche Bühne ist die Probe: Hier können sie sich ausleben, auftrumpfen, fördern oder unterdrücken, andere beflügelnd oder tyrannisieren. Aus diesem Grunde wohl ist die Orchesterprobe öffentlich am besten dokumentiert: Wie sonst ließe sich das wahre Wesen jener Musikakteure der allerobersten Hierarchiestufe wirkungsvoll zur Schau stellen? In der Klanginstallation *Krypta* für die Berner St. Peter und Paul Kirche inszenierte Giger historische Dirigenten als Priestersatz: Deren überwiegend selbtherrliche, gebieterische Predigten drangen aus einem Lautsprecher am Kopfende des Seitenschiffs; die Besucherinnen und Besucher der Installation versammelten sich wie zu einem Gottesdienst und waren von weiteren Klangquellen umgeben, aus denen Orchesterlaute

tönt, die anderen Tondokumenten entlehnt sind – es lohnt sich, sich beim Hören die originale Situation zu vergegenwärtigen (siehe Foto).

In der Stereoverversion dieser CD ist *Krypta* eine radiophone Totenfeier: Die Wutausbrüche, Belehrungen, Interjektionen und Körpergeräusche der überwiegend bereits verstorbenen weltberühmten Dirigenten sind wie Reliquien in die morbid-rituelle Begleitspur des fiktiven Orchesters eingebettet. Vermögen die Ex-Patriarchen eines Tages wieder aufzuerstehen? Zumindest werden sie in ihrem eigenen Requiem auf neue Art zum Sprechen gebracht, kommen als Vokalperformer zu ungewohnt starker Geltung. Ihre unmittelbare Wirkungsmacht allerdings scheint dahin, da die ursprünglich beherrschten Klangkörper weitgehend durch nicht übermässig reaktive Orchestersurrogate ersetzt sind. In dieser imaginären Orchesterprobe verhallt die anekdotische Energie in eine gespenstische, fast wehmütige Leere.

Michael Kunkel

Jannik Giger

Der in Basel lebende Komponist und Videokünstler Jannik Giger absolvierte einen Bachelor of Arts in Musik und Medienkunst an der Hochschule der Künste Bern bei Daniel Weissberg und Michael Harenberg sowie einen Master of Arts in Komposition an der Musikhochschule Luzern bei Dieter Ammann. 2015 schloss er den Studiengang Master of Arts in Specialized Music Performance (Komposition) am Konservatorium Basel bei Michel Roth und Erik Oña ab.

Mit seinen Kompositionen und Videoarbeiten bewegt er sich ebenso im Feld zeitgenössischer Musik wie auch im Kontext der Bildenden Kunst. Das Hinterfragen von Medien und Kunstproduktionen zieht sich durch sein gesamtes Schaffen und tritt in seinen kunstgattungsübergreifenden Arbeiten klar zutage. Ein zentraler Fokus seiner

Arbeit liegt auf der Auseinandersetzung mit Inszenierungsritualen im Kunst- und Musikbetrieb. Die Medien Video und Sound sind in Form von Transformations-, Stör- und Kommunikationsprozessen ein integraler Bestandteil seiner künstlerischen Arbeit. Ein immer wiederkehrendes Thema seiner Arbeiten stellen hierarchische Beziehungen und Interaktionen zwischen Autor, Interpret und Werk dar. Jannik Gigers kompositorische Handschrift zeichnet sich durch die organische Einbindung von Fremdmaterial in seine eigene Klangsprache aus. Er lässt tonale und harmonische Anklänge durchschimmern, ergänzt und umspielt sie jedoch geschickt mit mikrotonalen Verfärbungen und lässt den verschiedenen Klangwelten Raum, sich zu entfalten, lustvoll aufeinanderzuprallen und schliesslich neu zusammenzuwachsen.

Jannik Gigers Arbeiten werden international im Musik-, Film- und Kunstkontext rezipiert. Beispielsweise in der Wigmore Hall London, im Rahmen des Festivals Ultarschall Berlin, in der Elbphilharmonie in Hamburg, bei den Swiss Art Awards, im National Centre for the Performing Arts in Peking, dem Theater Basel, beim Musikfestival Bern oder dem Gare Du Nord in Basel.

Seine Kompositionen werden von unterschiedlichsten Formationen interpretiert. Dazu gehören unter anderem das Solistenensemble Kaleidoskop Berlin, das Arditti Quartett, das Ensemble Mosaik, das Mondrian Ensemble Basel, Sarah Maria Sun & Nina Janssen-Deinzer, das Trio Rafale, das Ensemble Phoenix oder die Basel Sinfonietta.

Jannik Giger erhielt mehrere Preise und Auszeichnungen u. a. Atelierstipendien in London (Stiftung Landis & Gyr), Berlin (Atelier Mondial), Sri Lanka (Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia) oder Werkbeiträge der Fondation Nicati-de Luze, seitens der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, von Kulturelles BS/BL, dem Kanton Solothurn, der UBS Kulturstiftung, dem Lions Club Basel sowie 2013 den Förderpreis für Musik des Kantons Solothurn.

XASAX – Ensemble de saxophones modulable

Unter dem Namen XASAX haben sich 1992 die drei französischen Saxophonisten Serge Bertocchi, Jean-Michel Goury, Pierre-Stéphane Meugé und der Schweizer Marcus Weiss zu einem Saxophon-Ensemble der besonderen Art zusammengetan. Ihre Erfahrungen als Solisten und Kammermusiker und ihre Beschäftigung mit vorwiegend zeitgenössischer Musik sollten in die Entwicklung eines neuen Repertoires für Saxophon einfließen.

So wurden für XASAX viele Duos, Trios und Quartette geschrieben. Neben „Klassikern“ – Werken von Cage, Xenakis, Donatoni, Scelsi, Wolpe und anderen – spielt das Ensemble vermehrt auch Kompositionen avancierter Jazzmusiker wie Elliott Sharp, Alex Buess, Barry Guy, John Zorn. In den letzten Jahren standen verschiedene Werke des italienischen Komponisten Salvatore Sciarrino im Zentrum ihres Interesses.

Das Hauptinteresse von XASAX liegt darin, ihrem jungen Instrument ein eigenes Terrain zu schaffen, verschiedensten historischen Verbindungen nachzugehen und Fäden zwischen scheinbar fremden Positionen zu ziehen. So sind neben Alexander Glasunows Quartett auch die „Kunst der Fuge“, die Musik der Ars subtilior, Sonaten Domenico Scarlattis oder etwa Transkriptionen von Janaceks Klaviermusik Teil ihres Repertoires geworden.

Der Name XASAX leitet sich aus einem Palindrom des Namens XenAkis her und führt diesen mit dem Erfinder des Instrumentes, Sax zusammen.

thélème

Das Ensemble thélème hat sich auf die Interpretation Alter Musik spezialisiert. thélème wurde 2013 von seinem künstlerischen Leiter Jean-Christophe Groffe gegründet und besteht mehrheitlich aus Absolventen der Schola Cantorum Basiliensis.

Der Name des Ensembles gründet auf der von François Rabelais am Ende seines Romans Gargantua beschriebenen Utopie, der Abtei Thélème. Thélème ist ein hexagonales Renaissanceschloss mit fünf Etagen, mit wertvollen Materialien gebaut. Thélème hat keine Umfassungsmauer, keine Uhren. Weshalb sollte man sich um die Zeit scheren, wenn man nicht von der Zeit abhängig ist, wenn man selbst entscheidet, wann man aufstehen, essen, arbeiten oder sich der Freude der Konversation widmen möchte? Der Name selbst ist Programm: „thelo“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet „ich will“,

so kann man thélème mit „freier Wille“ übersetzen.

thélème möchte mit anderen Sängern, Instrumentalisten, Komponisten, Autoren, Tänzern, Choreographen, Schauspielern, Regisseuren, Forschern und Kreativen in jeglichen Bereichen zusammenwirken, ganz dem Leitsatz von Rabelais getreu: „Tu, was du willst“.

In den letzten Saisonen wurde thélème von namhaften Festivals und Konzertreihen eingeladen: Festtage Alte Musik Basel, St. Galler Festspiele, Schubertiade von Espace 2, Festival Rümlingen, Forum Alte Musik Zürich, Top Klassik Zürcher Oberland, Concerts de Romainmôtier, u.a..

thélème tritt auch mit weiteren prominenten Ensembles und Künstlern auf, darunter dem Ensemble Musica Fiorita, dem Vokalensemble SoloVoices, dem Saxophonquartett XASAX, der Tanzkompanie des Theaters St.Gallen, dem Pianisten Rani Orenstein, dem Organisten Olivier Wyrwas und der Mezzosopranistin Solenn' Lavanant-Linke. CD-Aufnahmen des Ensembles werden vom Label Coviello Classics produziert.

unorthodoxjukebox o.

Marco von Orelli, Benjamin Brodbeck und Kaspar von Grünigen hatten 2016 die Idee, die verschiedenen improvisierenden Mikro-Szenen in Basel zu etwas Grösserem zusammenzuführen. Die Initialzündung zu unorthodoxjukebox o. war das Festival Klangbasel im Herbst 2016: Während 2 Nächten improvisierten rund 40 Basler MusikerInnen während 16 Stunden in unterschiedlichsten Kombinationen. Daraus entstand rund ein Jahr

später ein genre- und generationenübergreifendes improvisierendes Orchester. Die ProtagonistInnen kommen aus allen Ecken der Basler Musikszene: Neue Musik, Jazz, Neue Improvisationsmusik, Elektronische Musik, Alte Musik, alternative Popmusik, Zeitgenössisches Musiktheater... Die Fülle der Erfahrungen ist auch das Konzept von unorthodoxjukebox o. – das Kollektiv steht im Zentrum und so wird seit Sommer 2017 an verschiedenen Ideen gearbeitet: Raum, Gestaltung der Zeit, Klanglichkeit, keine Spielregeln oder strenges kompositorisches Regelwerk. Die wichtigste Konstante bleibt aber der lebendige Organismus. unorthodoxjukebox o. ist die Summe seiner Teile, aber auch ein Teilchenbeschleuniger: Die individuelle Stimme bleibt immer hörbar.

Recording dates: 2019–2020
Recording venues: ③ Waldenburg/Switzerland
① ② ④ ⑤ Jazzcampus Basel/Switzerland
Engineers: Jannik Giger, Karel Valter
Cover: based on artwork by Gerhard Flekatsch

Jannik Giger (*1985)

	Orchester (2018)	
1	Erster Satz	16:31
2	Zweiter Satz	16:02
3	On one or with you? (2020) for saxophon quartet & vocalists	05:24
4	Carey Mary (2021) for ensemble	04:50
5	Krypta (2019)	18:34
	TT	61:37

3	XASAX	
3	thélème	
1 2 4 5	unorthodoxjukebox o.	

0015085KAI . © & © 2021 paladino media gmbh, Vienna
www.kairos-music.com

ISRC: ATK941508501 to 05 . Made in the E.U. austromechana®