

ATHELAS

Uddybende projektbeskrivelse, Bilag 1.

Classical now-now

ATHELAS Sinfonietta Copenhagen vil fra november 2024 præsentere to årlige koncerter på det regionale spillested Alice på Nørrebro i København i foreløbig fire år.

Vi har længe savnet *'et musikkens showroom for den mest interessante klassiske musik skrevet i vores samtid'*. Det gør vi nu noget ved, idet vi i de kommende år i første omgang præsenterer en efterårskoncert og en forårskoncert med nogle af de mest lovende yngre komponister, der lige nu er med til at sætte scenen for kompostionsmusikken.

Klassiske instrumenter møder computer-power, animations og elektronik

Publikum vil kunne høre værker, der er skrevet til klassiske instrumenter. Men samtidens komponister er vokset op i en digital verden, hvor elektronik, computer, interaktivitet, sensorer og audiovisuelle elementer bliver en naturlig del af det musikalske møde. Generation Z komponerer for det hele, og den generation fylder hovedparten af koncertprogrammerne på Alice.

Ved koncerterne giver vi publikum mulighed for at høre den mest trendsættende kompostionsmusik særligt fra Europa, men også ofte perspektiveret af komposition fra Det Globale Syd og USA.

Første koncert 17. november 2024

Den. 17. nov. 2024 november afvikler vi den første koncert i rækken af foreløbig otte koncerter. Vi præsenterer den nye scene af *'internationale samtidige komponist-hot-shots'*.

Koncerttrækken vil bestå af værker, der forholder sig til vores samtid. Det vil være værker, hvor klassiske instrumenter møder elektronik og multimedia. Ved vores kick-off d. 17. november vil koncerten sågar indeholde et element af interaktivitet, idet publikum via en computer kan kontrollere satsene, der spilles af de medvirkende musikere i Matthew Grouses værk *A very exciting product launch* (2022).

Men koncerterne er samtidig alle skruet sådan sammen, at publikum i hver koncert vil høre mindst ét værk, der sætter det kunstneriske håndværk og musikalske ekvilibrisme i fokus. Den samtidig kompostionsmusik kræver andre spilleteknikker og en anden musikforståelse end ældre klassiske musik. Den bryder grænser på flere niveauer samtidig og dét kræver ofte enestående musikalske talenter hos musikerne. Det viser vi frem i fascinerende koncerttableauer med solo-værker undervejs.

Ligestilling, diversitet og perspektiv

Alle koncerter i denne koncerttrække vil have fokus på ligestilling og nogle værker bliver udvalgt med et ønske om at præsentere perspektiverende samtidskunstværker fra Det Globale Syd eller fra Mellemøsten, når dette giver mening kunstnerisk. Vi ønsker at repræsentere mest mulig diversitet, samt at perspektivere vores egen kulturs samtidige udtryk gennem værker skrevet af komponister med rødder i andre kulturkredse.

ATHELAS er landets specialister i denne musik – publikum er kulturforbrugere generelt

Der er tale om værker, der kun kan spilles af specialister i samtidsmusik. Præsenterer ATHELAS ikke denne vibrerende og pulserende scene i Danmark, vil det danske publikum ikke møde denne musik her hjemme.

Publikum

Publikum til denne scene har en bred interesse i samtidens kunst- og kulturindtryk. Mange blandt publikum vil være kunst- og kulturstuderende. Hovedparten af denne publikumsgruppe bor og/eller arbejder i hovedstaden, og det er indlysende at disse koncerter skal afvikles i hovedstaden.

Vi forventer gradvist at bygge et kernepublikum op, og det har været væsentligt for os sammen med ALICE at planlægge en flerårig række af koncerter på Nørrebro i København.

Første koncerts koncertprogram

Ved koncerten d. 17. november præsenteres samtidige værker af følgende komponister: Alex Paxton (født 1990, UK.), Zaneta Rydzewska (født 1991, Polen.), Matthew Grouse (f. 1996, UK), Liza Lim (f. 1966, Au.)
Kort om værkerne og komponisterne ved den første koncert d. 17. november 2024:

***A very exciting product launch (2022) 20'min.* Matthew Grouse (UK)**

Det humoristiske værk er skrevet for stort ensemble og stemmeaktiveret computersoftware. Ved at bruge en række stemmekommandoer kan publikum i realtid justere et udvalg af musikalske parametre (såsom hastighed, lydstyrke, instrumentering og klangkompleksitet) for at tilpasse musikken til deres smag. På en stor skærm ses de mulige kommandoer, som publikum kan anvende for at styre musikens udvikling, der præsenteres af ATHELAS musikere på scenen i Alice.

Undervejs falder det hele dog til jorden og værket bliver en syrlig kommentar til vor tids debat om handlefrihed, overvågning og den enkeltes kontrol i et såkaldt individualiseret samfund.

Værket er skrevet for interaktiv video, publikumsdeltagelse, elektronik og syv instrumentalister. Værkets titel ***A very exciting product launch*** navngiver koncerten d. 17. November.

Gyfu. (2011. 8'min.) af Liza Lim (AU.)

Liza Lim er en af Australiens mest anerkendte samtidige komponister. Hendes musik forholder sig ofte meget bevidst til samtidens store udfordringer. Hun har arbejdet med klimaforandringer som afsæt for flere af hende værker, men koncertens værk Gyfu tager afsæt i et andet af Liza Lims's velkendte temaer: mødet mellem kulturer, og den konflikt og det potentiale, der kan udløses. Det inderlige og næsten tekstile værk Gyfu er en musikalsk fortolkning af vikingernes runer, men udfordret ved at integrere arabiske skalaer. Værket, der kræver en udsøgt beherskelse af oboen spilles af ATHELAS oboist, Liza Gibbs.

Spit Crystal Yeast-rack, Dripping (à l'orange) (2023. 21'mins), af Alex Paxton (UK.)

Måske har den bedste beskrivelse af Paxtons nye værk fra 2023 at hente i *Arts Desk*'s beskrivelse af Paxtons musik: "Manisk, 100 % in-your-face, maksimalistisk musik, der kommer efter dig som en løssluppen tiger! Det er en modig jagt på en vision for fremtidens klassiske musik. Seriøst berusende musik!"

I Split Crystal Yeast-rack, Dripping (à l'orange) blander Paxton uimponeret og uhøjtideligt europæisk folkemusik, med lidt jazz og ny kompositionsmusik. Det hele hvirvles ind i et fintmasket enormt net af musikalske udtryk, som en invitation til en fest, der er gået amok på repeat. Man skal helst ikke tage det for alvorligt – der er fart over feltet og fest hos Paxton. Værket er skrevet for forstærkede strygere, træblæsere og piano.

Le petit scandale (2023, 6'min.) Zaneta Rydzewska (P.)

Zaneta Rydzewska (Polen, 1991) er komponist og klarinettist. Hendes musik er skabt ud fra koreografiske overvejelser, ofte med et element af improvisation og næsten altid med inspiration fra naturen og dens mystiske og ofte dyriske lyde. Dette helt nye lille værk for klarinet og fløjte er ingen undtagelse: de to instrumenter undersøger i en dialog instrumenternes begrænsninger og muligheder og lader de overvældende lyde blande sig med den menneskelige stemme gennem værket.