

NIMIKRY

Bird of Paradise

Klangforum Wien
Johannes Kalitzke · Bas Wiegers
Alessandro Baticci · Rafał Zalech

KAIROS

Nimikry

1	Rhizomatic Studies (2023) for ensemble	18:05
	Narcomancy (2018/2019) for flute and viola	
2	Intro – Induline	00:16
3	Luminescent Eye	05:20
4	Recursive Dream	04:58
5	Granular Perception	03:19
6	Fast Forward	05:35
7	Marcia – Malachite	03:52
8	Plutonium	04:05
9	Bird of Paradise (2020/2021) for ensemble	28:50
		TT 74:22

1, 9

Klangforum Wien

Wendy Vo Cong Tri, digital flute 1
Gregory Chalier, flute 1
Thomas Frey, flute 9
Stella Michael, flute 9
Markus Deuter, oboe 1, 9
Bernhard Zachhuber, clarinet 1
Germán Castiblanco Moreno, clarinet 9
Olivier Vivarés, clarinet 9
Lorelei Dowling, bassoon 1, 9
Gerald Preinfalk, saxophone 1, 9
Christoph Walder, horn 1, 9
Noe Nillni, trumpet 1
Anders Nyqvist, trumpet 9
Mikael Rudolfsson, Posaune 1, 9
Björn Wilker, percussion 1
Lukas Schiske, percussion 1, 9
Alex Lipowski, percussion 9
Touko Leinonen, percussion 9

Georgios Lolas, accordion 1, 9

Chloé Ducray, harp 1

Tina Žerdin, harp 9

Milica Zakić, piano 1

Ana Ostojic, piano 9

Lambis Pavlou, piano 9

Judith Fliedl, digital violin 1

Gunde Jäch-Micko, violin 1

Sophie Schafleitner, violin 9

Annette Bik, violin 1, 9

Dimitrios Polisoidis, viola 1, 9

Paul Beckett, viola 1

Andreas Lindenbaum, violoncello 1

Benedikt Leitner, violoncello 1, 9

Evan Hulbert, double bass 1

Aleksi Ruonavaara, double bass 9

Johannes Kalitzke, conductor 1

Bas Wiegers, conductor 9

2-8

Nimikry

Alessandro Baticci, flute / live electronic

Rafał Zalech, viola / live electronic

Nimikry's Mimicry. An Uncanny Symbiosis.

N/M

Nimikry – this name, which originally signifies organic imitation and camouflage, but is here alienated by the initial „N,“ stands for Alessandro Baticci and Rafał Zalech. They are both composers and instrumentalists – Baticci plays the flute, Zalech the viola; both have studied at the MDW – the University of Music and Performing Arts Vienna, and display a marked affinity for live electronics, which has made them inventors and entrepreneurs. In Nimikry, all their shared characteristics coalesce to form a ravenous, rampant aesthetics with a strong performative and physical presence, which has been palpable from the duo's very first public performances. For instance in 2016, at the unsafe+sound Festival at the Arena Vienna, a location known for its alternative music culture and punk atmosphere. There, Nimikry – clad in extravagant costumes by Christopher Sturmer – “re-mixed” the cembalo cadenza from Bach's *Brandenburg Concerto No. 5*.

A stirring and humorous cutout of Bach's score: reverberant baroque scales, suspended oscillating glissandi, and a crescendo that keeps verging on an impending implosion, embellished with pulsing synthesizer glitter. Recognisably Bach's cadenza, but imbued with the raw energy of acid trance and hardcore – molto karacho. In 2017, this was followed by the world premiere of Baticci's double concerto for augmented viola, amplified bass flute, ensemble and live electronics – simply & eponymously called *Nimikry*. Ideas that had been hinted at in the Bach cadenza, now came into full effect. Short, dynamic loops form succinct rhythmic elements that are embedded in a rampantly growing organism consisting of acoustic and electronic sounds. In between these cellular islands, the soloists call out various dialogue fragments to each other. What was initially obscured by the force of the tutti passages, now reveals itself in the context of these subdued dialogues: the highly musical, finely nuanced, and almost instrumental use of live electronics. The

close relationship between electronics, instrument and performer, which today renders Nimikry's style unique, manifested itself in this work for the first time.

Smart Instruments

For Baticci and Zalech, working on new, highly sensitive digital interfaces with their traditional instruments became an aesthetic imperative. Especially since, as interpreters, they had always felt restricted by the performative and fine-motor limits imposed by the then available live electronics. Now their work is aimed at the quintessence of music making, organically linking the individual micro- and macroscopic configuration of sound via their own bodies with the digital domain, thus overcoming the old barriers. They deliberately distance themselves from the search for new instruments and control systems, instead exploring the potential inherent in traditional instruments and playing techniques, which for them represent an "important source

of creativity, expression and human authenticity," according to Baticci in an interview with Shilla Strelka¹ for mica. Such digital technologies provide new hybrid possibilities for their creativity and artistic expression. Thus, the musicians refuse to maintain the historical axiom of constantly having to pursue a search for ever "new" sounds, which has long since become obsolete. Their aim is rather to contribute to a contemporary artistic practice, in which composition, interpretation, improvisation, new music, noise, pop and electronic experiment enhance each other in a process similar to the cultivation of plants by grafting. Baticci speaks of a "rhizomatic" structure, which has given rise to Nimikry's artistic practice.

¹ "Our technology expands the acoustic instrument and enables its continued future existence"

– Alessandro Baticci (Nimikry) in an interview for mica, 06.07.2022.

Core element of this ramification is the mapping system *DigitAize*, especially developed by Nimikry. A highly sensitive and precisely measuring sensor layer is applied to the finger board of a string instrument, which is also equipped with an integrated microphone and a gyroscope that registers the instrument's movement and position in space. Wireless and without delay, nearly all nuances of play can thus be digitally processed, ranging from activating virtual sound data bases all the way to intonation control, real time notation, or operating the stage lights – a veritable treasure trove of performative and theatrical possibilities. The instrument's playability is not affected. There are no wires to restrict movement. At first sight, an instrument enhanced by *DigitAize* technology cannot be distinguished from a conventional one. By inconspicuous adaptation, a classical instrument is turned into a “smart” one. Baticci and Zalech deliberately distance themselves from the concept of “augmented instruments.” Instead of tinkering

with anorganic prostheses, they try digitally to emulate an instrument's evolution.

From a Co-evolutionary Relationship ...

In live electronics, a gentle pizzicato can trigger swirling bass sounds or strident high delay chains. The relationship between a resonating body and sound, between a resonating body and the performer, and between audience, resonating body and performer, are thus significantly expanded, at the same time they become more difficult to apprehend. Occasionally this may impair the capacity physically and mimetically to share the feelings evoked by the sound and sound production that allow a concert audience to enjoy an “embodied experience.” The subtle sensors of smart instruments make for a much more immediate relationship between sound production and sound. The live aspect of live electronics is more pronounced. Nimikry take advantage of this fact. Their sets abound with musical spontaneity

and passionate instrumental performance. Their presence on stage is based entirely on sound and performance and is therefore always natural. With Nimikry, the body is never hidden by tools. There are no fixed microphones, controls that constantly have to be manipulated, or laptop clicks to interrupt the musical flow. It's this subtly controlled immediacy and dynamics which allows the audience – consciously and subconsciously – to comprehend even very complex relationships between performance and sound manipulation. This immediacy of the stage management is reciprocal to the technology that enables it. Stage performance was the initial impulse which triggered the development of smart instruments. Now, however, Nimikry stand in a co-evolutionary relationship with their technology. Compositional ideas, decisions and their implementation are no longer unilaterally causal. The smart instruments and Nimikry continually influence each other. The tentacles of technology wirelessly merge with the

musicians' fine motor activity; digital and analogous mode become blurred. This process, applied by Nimikry to viola and flute, has some prominent role models in music history, such as Bartolomeo Cristofori, Ivan Vyshnegradsky, Lev Termen or Robert Moog.

... to an Uncanny Symbiosis

On the one hand, Nimikry's handling of the sensors transmitting position, acceleration and movement incorporated in their instruments is so naturally integrated in their presence on stage that it has become imperceptible; on the other, it is virtually ritualistic – as if the instruments or the laptop were being downright invoked. The transition between these modes can be fluid. Irritation, in a literal sense, is “pre-programmed.” Whenever action and sound stand in a disproportionally strong or tenuous relationship to each other, Nimikry enter the realms of the “Uncanny Valley.” A term borrowed from robotics, it designates the area in which familiar

and human characteristics ambiguously assume such mechanical and synthetic properties as to appear downright sinister. In this Uncanny Valley, Nimikry's techno-symbiosis becomes an aesthetic one. Alienation and disassociation are the supreme disciplines of their work in electronics. In their music, fragmented beats, blurry reminiscences of synth-arpeggiators, and eighties lead-sounds, a manic tremolo-rubato, percussive tonguing patterns, or the exponential abruptness of digital glitches form a language which is at the same time uncanny and exciting. Despite the fact that the music, rhizome-style, reaches out for associations, it is devoid of eclecticism. Synth-Pop, Noise or EDM (Electronic Dance Music) are by no means foreign elements, but phonemes of a language that has evolved over time, just like Helmut Lachenmann's extended playing techniques, Fausto Romitelli's spectral-rocky attitude, Luigi Nono's metallic poise, the tense whirring of Salvatore Sciarrino's strings, or the somatic-mimetic rhythms of Beat Furrer's

music for flutes. They all form particles of Nimikry's distinct prosody. Their re-mixes also speak the same language. Nimikry don't live on fractures and disparities, but by an organic integration of diverse materials – in short: on symbiosis.

Swallowed by Chimaeras

What is aesthetically and conceptually achieved by a large ensemble in the works written for Klangforum Wien, takes its origin from pieces created by Nimikry for soloists and duos. A new Nimikry-piece is conceived as Baticci and Zalech discuss materials and agree upon a rough timeline and form. Following this process, the two musicians work separately on their approach to the material before bringing their individual parts together. In this process, electronics plays an important role. It embraces all segments, joins them organically together and closes gaps. Material from their live sets, in which composition and improvisation mutually contaminate each other, will often form the

basis for a larger composition. Just like, for instance, in the concerto grosso *Bird of Paradise* (2020–2021) for ensemble and digitalised strings, written for Klangforum Wien, which took its inspiration from the coda of their *Necromancy-Set* from 2019. On the occasion of this carnivalesque-chimerical trip rife with disguises and deceptions, Klangforum Wien's whole string section was turned into smart instruments. The opening of the piece resembles a ritualised ballet for string instruments. Following hocket-like interlocking lines, the musicians gently move their instruments through the air. These actions appear as if they were made by androids – mechanical and human at the same time.

The gyroscopes lodged in the fingerboards generate an electronic sound just like fingernails digging into a thunder sheet in slow motion. One can literally feel the static energy increasing and straining towards release. The remaining musicians hesitantly join in. Under the influence of alienated

multiple sounds which can barely be attributed to any particular instrument, shapes that seem absurdly out of place slowly emerge, often lasting for the duration of just a few bars and sounds. By means of electronics, they are abruptly turned into grimaces. Stuttering tutti-beats threateningly hint at the rhythmic energy still lurking in this piece. In the second half, this energy is released with a vehemence reminiscent of Shostakovich's symphonic eruptions. Animals employ mimicry to appear larger and more poisonous than they really are. Mimicry, however, do indeed have poisonous fangs. The grimaces start to dance in wild abandon, frequently changing their menacing guise. Instrumental and electronic sounds ape one another. The logic of the manipulative electronics is extended to the entire ensemble. Filter effects, alienation and transmutation can be found in every instrument group. During these intense tutti moments, the question of which sound is produced by whom gets answered by an ever-changing

picture puzzle. Only during the more restrained passages do the sounds occasionally present themselves naked.

For *Rhizomatic Studies* – the title refers to their artistic practice and their exploration of Deleuze and Guattari – Baticci and Zalech venture even beyond *Bird of Paradise*. In addition to *DigitAized* strings, they now also employ a new key-mapping prototype for flutes. By deliberately exaggerating and interweaving available technical possibilities, the Nimikry-symbiosis of acoustic instrumental sound and live electronics turns into a grotesque monstrosity. It is both frightening and funny at the same time. Carneval's abysmal traits from *Bird of Paradise* are again invoked. Battici tries to bypass the traditional musical logic of form and phrasing by composing a morphing sound block which gradually accumulates in front of an imaginary wall, in order finally to breach it by means of chaotically scattered, rapid passages resembling virtuoso

etudes. Only in the course of this breach does it become apparent that the wall was in fact Wagner's *Valkyrie*. From the wall's wreckage, a succession of chords from the opera resounds. Zalech reacts by introducing calmer moments – the search for survivors amongst the rubble, composed in strict algorithms. All of this again takes place in the realm of the Uncanny Valley.

Instead of individual musical shapes, as in *Bird of Paradise*, the complete space becomes distorted. The orchestra plays live and at the same time utilises the virtual sample library of a digitalised orchestra. The digital orchestra imitates the acoustic ensemble. String players trigger string samples. Original sound and sample are almost identical. Beat, the acoustic phenomenon, is abstracted and has become the guiding principle of composition. The ghostly aura of the digital doppelgänger gradually increases, becomes more

forceful and starts to absorb the ensemble on stage. The physical-visual spatial experience and the sound space start to separate. Space increases in size, therefore the audience shrinks. The stage is thus gradually sucked away from the audience – as by the undertow of a wave.

The development of affordable and user-friendly synthesizers, pick-up heads, microphones and DAWs has revolutionised and democratised the creation of pop, electronic dance music, advanced and experimental music. Composition and interpretation increasingly blend together. We must enter the third space which Nimikry has created between the global subculture of electronic music and the established contemporary instrumental music, inhaling deeply and free of all antidotes.

Andreas Karl

Nimikry

Behind Nimikry are the composer and flutist Alessandro Baticci and the composer, violist and inventor Rafał Zalech. Rather than ignoring classical instruments, the duo attempts to expand their potential, with the help of innovative technologies, utilising them in new ways. The band penetrates the boundaries of contemporary composition, tying in improvisation, experimental electronics, and noise. Behind this is the effort to use a broad spectrum

of progressive trends. The original instrument is always, however, front and centre in the duo's energetic performances. Inventiveness and the efforts to expand sonorous languages without forgoing classical instrumental performance are proof of the consistent quest for new paths.

www.nimikry.com

Alessandro Baticci

Alessandro Baticci (Milan, 1991) works at the interception of music and technology.

As a composer, flautist and electroacoustic performer, Alessandro is active internationally in the field of contemporary music and sound art. Alessandro is also serial entrepreneur, inventor and product designer. He developed various electro-acoustical instruments, digital control and mapping systems, sound libraries, as well as sound and ergonomic solutions for acoustic instruments. Alessandro holds lectures and workshops in various universities across the world. He pursued studies in composition, flute, sound engineering as well as multimedia art in Milan, Vienna and Graz.

Alessandro is a Lucerne Festival Academy Alumnus, fellow of Akademie Musiktheater heute by the Deutsche Bank Stiftung and Fellow of the Bogliasco Foundation (2022). His work has been rewarded with prestigious awards, such as the

State Scholarship of the Federal Ministry of Arts, Culture, Civil Service and Sport (2021), the Publicity Award of the SKE Cultural Sponsorship (2022), the Theodor Körner Prize (2022) and the Erste Bank Composition Award (2023).

Alessandro is founding member of The Black Page Orchestra, as well as co-founder of the composer-performer duo Nimikry. His recent compositions include commissions for Lucerne Festival, Ensemble Modern, Klangforum Wien, Staatsoper Stuttgart and Ensemble PHACE.

www.alessandrobaticci.com

Rafał Zalech

Polish violist, composer, and inventor Rafał Dominik Zalech, born in Wrocław in 1988, studied viola and electroacoustic composition at the University of Music in Vienna, Yale University, and in Wrocław. From 2012 to 2021, he collaborated with the renowned Klangforum Wien, participating in numerous albums and global concerts. Currently, he is a member of the Vienna-based Black Page Orchestra and co-member of Duo Nimikry and Duo van Vliet.

Zalech's research on digitizing gestures on string instruments led to an international patent, now used by Digitalize Smart Music Instruments, a company he co-founded. He frequently performs at major new music festivals, including Huddersfield Contemporary Music Festival, Wien Modern, and Ultrasonic Berlin, and has given guest lectures and workshops at institutions like Teatro Colon Academy in Buenos Aires and the Tchaikovsky Conservatory in Moscow.

His solo debut at the Vienna Konzerthaus with Grisey's *Les espaces Acoustiques* in 2017 received acclaim, as did his performance of the same piece at the Warsaw Autumn opening concert in 2022. Zalech's scientific work focuses on electronic support for classical instruments, aiming to blend various musical styles and create a unique dialogue with the audience.

Zalech has received numerous scholarships, including those from the Ministry of Culture in Austria, The Thyll-Dürr Foundation, and the Austrian Federal Chancellery. In 2022, his duo Nimikry was awarded with the prestigious Erste Bank Komposition Preis for lifetime artistic achievements.

www.zalech.com

Klangforum Wien

Open-minded, virtuosic in performance and aurally perceptive, Klangforum Wien – one of the internationally most renowned ensembles for contemporary music – constantly explores new horizons of artistic creativity together with the most eminent composers of our time.

Ever since it was founded by Beat Furrer in 1985, the ensemble of 25 musicians from 13 countries has been making music history: It has received a great number of awards and distinctions, has presented around 600 world premieres, boasts an extensive discography of more than 90 releases, and appears at the most prestigious concert and opera venues as well as at major music festivals.

Klangforum Wien has its own annual concert series at the Wiener Konzerthaus. Since 2009, the ensemble has been serving in a collective professorship at the University of Music and Performing Arts, Graz. The repertoire choice and the ensemble's intense understanding of the compositions contribute to diversity, and are matched by the most excellent and joyful execution of the music.

www.klangforum.at

Johannes Kalitzke

Born in Cologne in 1959, Johannes Kalitzke studied church music there from 1974 until 1976. After passing his school-leaving examinations, he studied piano with Aloys Kontarsky, conducting with Wolfgang von der Nahmer and composition with York Höller at the Cologne Music Academy. A stipend of the Study Foundation of the German People made it possible for him to study at IRCAM in Paris, where he was a pupil of Vinko Globokar.

His first engagement as a conductor was in 1984, at the Gelsenkirchen Music Theatre in the Revier, where he was principal conductor from 1988 to 1990. In 1991 he became artistic director and conductor of the Ensemble MusikFabrik, of which he was a co-founder. Since then he has been a regular guest conductor with renowned ensembles (Klangforum Wien, Collegium Novum Zürich, Ensemble Modern) and with numerous symphony orchestras.

As a composer he has received several commissions for the Donaueschinger Musiktage and Ultraschall Berlin, among others. Orchestral pieces were written for the Festival Eclat in Stuttgart, the RSO Vienna and the Hamburg Symphony Orchestra. His first musical theatre piece, *Bericht vom Tod des Musikers Jack Tiergarten* was premiered at the 1996 Munich Biennale. An opera based on the novel *The Obsessed* by W. Gombrowicz was commissioned by Theater an der Wien for 2010, followed by the opera *Pym* after E. A. Poe for the Theater Heidelberg. Afterwards, he continued to focus on orchestral music for Expressionist silent film, among others as commission for the Wittener Tage für Neue Kammermusik and the Carinthian Summer 2019.

Johannes Kalitzke has received numerous awards including the Bernd Alois Zimmermann Prize of the

City of Cologne and a stipend for the Villa Massimo in Rome (2003). He has been a member of the Berlin Academy of the Arts since 2009 and since 2015 he is a member of the Bayerische Akademie der Schönen Künste, München.

www.johanneskalitzke.com

Bas Wiegers

With rousing energy and great openness, Bas Wiegers is one of the most exciting conductors of our time. A guest of European symphony orchestras, soloist ensembles, and opera houses, he masterfully spans the spectrum from Baroque to the music of today.

In his second season as Associated Conductor of the Munich Chamber Orchestra, it is this programmatic range which will be expressed – with works ranging from Haydn to Weill and Dutilleux to the premieres of new concertos by Márton Illés and Chaya Czernowin. In the course of the new 2023/24 season, Bas Wiegers will also make his debut at the Royal Concertgebouw Orchestra; further debuts include the Belgian National Orchestra, the ORF Vienna Radio Symphony Orchestra (Claudio Abbado Concert) and the Polish National Radio Symphony Orchestra.

Bas Wiegers is a treasured musical partner for composers such as Georges Aperghis, Georg Friedrich Haas, Helmut Lachenmann, Salvatore Sciarrino, and Rebecca Saunders.

Furthermore he is passionate about education. In the context of current projects, he regularly dives deep into the realm of scores: With his podcast *The Treasure Hunt* he provides his audience with a personal insight into his work process as a conductor. He is also a board member of the Kersjes Foundation, whose aim it is to stimulate young musicians with funds and scholarships, and he is visiting professor in orchestral conducting at the Conservatory of Amsterdam.

www.baswiegers.com

Nimikrys Mimikry. Eine unheimliche Symbiose.

N/M

Nimikry – hinter diesem durch das initiale „N“ verzerrten Begriff für organische Nachahmung und Täuschung verbergen sich Alessandro Baticci und Rafał Zalech. Beide sind Komponisten und Instrumentalisten, Baticci spielt die Flöte, Zalech Viola, haben an der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien studiert und leben eine ausgeprägte Affinität zur Live-Elektronik, die sie zu Erfindern und Unternehmern hat werden lassen. In Nimikry verwachsen all diese Gemeinsamkeiten zu einer hungrig um sich greifenden Ästhetik mit stark performativer und körperlicher Präsenz, die seit den ersten öffentlichen Auftritten des Duos spürbar präsent ist. Etwa beim unsafe+sounds Festival 2016 in der Arena Wien, einem Ort, der für seine alternative Musikkultur und seine punkige Atmosphäre bekannt ist. Dort „remixten“ Nimikry, in extravaganten Kostümen von Christopher Sturmer, die Cembalokadenz aus Bachs *Brandenburgischem Konzert Nr. 5*.

Ein aufwühlender und humorvoller Scherenschnitt mit seiner Partitur: verhallte Barockläufe, hängend pendelnde Glissandi und ein permanent an der drohenden Implosion kratzendes crescendo, verziert mit pulsierendem Synthesizer-Glitter. Erkennbar Bachs Kadenz, doch mit der rohen Energie von Acid Trance und Hardcore – molto Karacho. 2017 folgte die Uraufführung des von Baticci komponierten Doppelkonzerts für augmented Viola, verstärkte Bassflöte, Ensemble und Live-Elektronik – schlicht selbstbetitelt *Nimikry*. Ideen, die in der Bach-Kadenz angedeutet waren, begannen sich hier nun voll zu entfalten. Kurze, dynamische Loops erzeugen rhythmisch prägnante Zellen in einem um sie wuchernden Organismus akustischer und elektronischer Klänge. Zwischen den inselhaften Zellen rufen sich die Solisten Bruchstücke von Dialogen zu. Was einem die Wucht der Tutti-Passagen zunächst vorbehält, wird in diesen zurückgenommenen Dialogen deutlich: der hochmusikalische, nuancierte und

nahe am instrumentalen Spiel platzierte Umgang mit der Live-Elektronik. Die unmittelbare Beziehung zwischen Elektronik, Instrument und Interpret, die Nimikry heute so einzigartig macht, fand hier ihre erste Manifestation.

Smart Instruments

Für Baticci und Zalech war die Arbeit an neuen, hochsensiblen digitalen Schnittstellen in ihren traditionellen Instrumenten eine ästhetische Notwendigkeit. Denn immer wieder haben sie sich als Interpreten an den performativen und feinmotorischen Barrieren der bis dahin verfügbaren Live-Elektronik gestoßen. Ihre Arbeit will nun die Quintessenz des Musizierens, die individuelle mikro- und makroskopische Gestaltung des Klangs durch den eigenen Körper derart organisch mit der digitalen Domain verbinden, dass diese Barrieren überwunden werden. Bewusst setzen sie sich von der Suche nach neuen Instrumenten und Controllern ab und widmen sich stattdessen dem

Potenzial des traditionellen Instrumentariums und seinen Spielkulturen. Diese sind ihnen eine „wichtige Quelle von Kreativität, Ausdruck und menschlicher Authentizität“, so Baticci im mica-Interview mit Shilla Strelka.¹ Durch digitale Technologien erwachsen dieser Kreativität und diesem Ausdruck neue hybride Möglichkeiten. Dabei ist das Ziel nicht, das historisch längst versandete Axiom immer „neuer“ Klänge zu bedienen, sondern zu einer zeitgemäßen künstlerischen Praxis beizutragen, in der Komposition, Interpretation, Improvisation, neue Musik, Noise, Pop und elektronisches Experiment einander wie in der vegetativen Vermehrung von Pflanzen veredeln. Baticci spricht von einer rhizomatischen Struktur, aus der die künstlerische Praxis von Nimikry entsteht.

¹ „Unsere Technologie erweitert das akustische Instrument und ermöglicht dessen Fortbestehen in der Zukunft“ – Alessandro Baticci (Nimikry) im mica-Interview, 06.07.2022.

Nukleus dieser Verästelung ist das von Nimikry entwickelte Mapping-System *DigitAize*. Für Streichinstrumente wird eine hoch sensible und präzise messende Sensorschicht am Griffbrett angebracht. Im Griffbrett selbst ist neben einem Mikrofon auch ein Gyroskop integriert, das die Bewegung und Position des Instruments im Raum registriert. Drahtlos und ohne Verzögerung können nahezu alle Feinheiten des Spiels digital weiterverarbeitet werden. Dies reicht von der Ansteuerung virtueller Klangdatenbanken bis zu Intonationskontrolle, Echtzeitnotation oder das Steuern von Bühnenlicht. Eine wahre Schatztruhe an performativen und theatralen Möglichkeiten tut sich auf. Die Spielbarkeit der Instrumente wird dadurch nicht beeinträchtigt. Kein Kabel schränkt die Bewegung ein. Auf den ersten Blick unterscheidet sich ein mit der *DigitAize*-Technologie ausgerüstetes Instrument nicht von einem herkömmlichen. Nur durch unscheinbare Adaptionen wird aus dem klassischen Instrument

ein „smart instrument“. Bewusst setzen sich Baticci und Zalech vom überholten Begriff des „augmented instruments“ ab. Anstatt an anorganischen Prothesen zu basteln, versuchen sie die Evolution des Instruments digital zu begleiten.

Von der co-evolutionären Beziehung ...

In der Live-Elektronik kann ein sanftes Pizzicato wabernde Bassklänge oder schneidend hohe Delay-Ketten auslösen. Die Verhältnisse von Klangkörper zu Klang, von Klangkörper zu Interpret:in und von Publikum zu Klangkörper und Interpret:in werden dadurch maßgeblich erweitert, jedoch auch schwerer nachvollziehbar. Darunter leidet mitunter das körperlich-mimetische Mitfühlen des Klangs und der Klangproduktion, das Konzerte für das Publikum zu „embodied“ Erlebnissen werden lässt. Die feine Sensorik der smart instruments ermöglicht nun ein weitaus unmittelbareres Verhältnis von Klangproduktion zu Klang. Der Live-Aspekt der Live-Elektronik tritt stärker hervor.

Nimikry machen sich das zunutze. Ihre Sets sind voller musikalischer Spontanität und Leidenschaft am instrumentalen Spiel. Ihre Bühnenpräsenz kommt ganz aus dem Klang und Spiel und ist darum immer natürlich. Bei Nimikry verschwindet der Körper nie hinter Tools. Keine starren Mikrofone, beständig zu drehende Regler oder Laptopclicks unterbrechen den musikalischen Fluss. Es ist diese fein kontrollierte Unmittelbarkeit und Dynamik, die das Publikum auch komplexe Verhältnisse von Spiel und Klangmanipulation bewusst und unbewusst nachvollziehen lässt. Diese unmittelbare Bühnenenergie steht reziprok zur Technologie, die sie ermöglichen. Das Spielen auf der Bühne war der initiale Impuls, der die Entwicklung der smart instruments ausgelöst hat. Nunmehr stehen Nimikry aber in einer co-evolutionären Beziehung zu ihrer Technologie. Kompositorische Wünsche, Entscheidungen und Umsetzung sind nicht mehr einseitig kausal verbunden. Kontinuierlich beeinflussen die smart instruments und Nimikry

einander gegenseitig. Die Tentakel der Technologie verwachsen drahtlos mit der Feinmotorik der Musiker; digital und analog verschwimmen. Dieser Prozess, den Nimikry am Detail in Viola und Flöte vollführen, hat mit Bartolomeo Cristofori, Iwan Wyschnegradsky, Lev Termen oder Robert Moog prominente Vorbilder in der Musikgeschichte.

... zur unheimlichen Symbiose

Nimikrys Umgang mit den Positions-, Beschleunigungs- und Bewegungssensoren in den Instrumenten ist teils so natürlich in ihre Bühnenpräsenz integriert, dass er unmerkbar ist; teils ist er ritualhaft, so als würde Instrument oder Laptop regelrecht beschworen werden. Die Übergänge zwischen beiden Modi können fließend sein. Irritation ist im wörtlichen Sinn „vorprogrammiert“. Wo Aktion und Klang zueinander überproportional stark oder schwach in Bezug stehen, betreten Nimikry die Niederungen des „Uncanny Valley“. Ein Begriff aus der Robotik, der jenen Ort meint,

an dem Vertrautes und Menschliches derart verschwommen maschinelle und synthetische Züge annehmen, dass er unheimlich wird. In diesem Uncanny Valley wird Nimikrys Techno-Symbiose zu einer ästhetischen. Ver- und Entfremdung sind die Königsdisziplinen ihrer Elektronik. In ihrer Musik werden fragmentierte Beats, verwaschene Reminiszenzen an Synth-Arpeggiatoren und Achtzigerjahre-Lead-Sounds oder manisches Tremolo-Rubato, perkussive Zungenschlag-Pattern und die exponentielle Abruptheit digitaler Glitches zu einer Sprache, die zugleich unheimlich und aufregend ist. Obwohl die Musik rhizomatisch nach Assoziationen greift, ist von Eklektizismus keine Spur. Synth-Pop, Noise oder EDM (Electronic Dance Music) sind keine Fremdkörper, sondern Phoneme einer gewachsenen Sprache, genauso wie die erweiterten Spieltechniken Helmut Lachenmanns, die spektral-rockige Attitüde Fausto Romitellis, das metallische Schweben Luigi Nonos, das angespannte Flirren von Salvatore Sciarrinos

Streichern oder die somatisch-mimetische Rhythmik von Beat Furrers Flötenmusik. Sie alle sind Partikel in Nimikrys eigenständiger Prosodie. Auch ihre Remixe sprechen diese Sprache. Nimikry leben nicht von Brüchen oder Disparatheit, sondern von einer organischen Integration unterschiedlichen Materials: Symbiose.

Von Chimären verschluckt

Was ästhetisch und konzeptionell in den Stücken für das Klangforum Wien von einem großen Ensemble geleistet wird, hat seinen Ursprung in Nimikrys Arbeit an Solo- und Duostücken. Ein neues Nimikry-Stück entsteht, indem Baticci und Zalech Material diskutieren und sich auf eine grobe Timeline und Form verständigen. Danach arbeiten beide getrennt an ihrem Materialzugriff, um diesen anschließend zusammenzuführen. Die Elektronik spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie umschlingt alle Teile, fügt sie organisch ineinander und schließt Lücken. Material aus ihren Live-Sets, in denen sich Komposition und

Improvisation gegenseitig kontaminieren, wird oft zur Grundlage von größeren Kompositionen. So etwa im für das Klangforum Wien geschriebenen Concerto grosso *Bird of Paradise* (2020–2021) für Ensemble und digitalisierte Streicher:innen, das sich an der Coda ihres *Narcomancy*-Sets aus 2019 orientiert. In diesem karnevalesk-chimärischen Trip voller Verkleidungen und Täuschungen wurden alle Streicher:innen des Klangforums zu smart instruments. Die Eröffnung des Stücks gleicht einem ritualisierten Ballett für Streichinstrumente. Entlang Hocketus-artig verschränkter Linien bewegen die Musiker:innen ihre Instrumente sanft durch die Luft. Die Aktionen wirken wie die von Androiden – maschinell und menschlich zugleich.

Die Gyroskope in den Griffbrettern formen einen elektronischen Klang, der wie in Zeitlupe Fingernägel in ein Donnerblech grabt. Man spürt förmlich, wie sich statische Energie aufbaut und zur Entladung drängt. Der Rest des Ensembles setzt zögerlich

ein. Unter dem Einfluss von verzerrten, kaum Instrumenten zuordenbaren Mehrklängen formieren sich langsam absurd deplatzierte Gestalten, oft nur wenige Takte und Töne groß. Durch die Elektronik werden sie abrupt zu Fratzen. Holprige Tutti-Schläge kündigen drohend an, was noch an rhythmischer Energie in diesem Stück lauert. Ab der Hälfte des Stücks wird diese in einer an Schostakowitschs sinfonische Ausbrüche erinnernden Wucht frei. Mimikry wenden Tiere an, um sich größer und giftiger zu präsentieren als sie tatsächlich sind. Mimikry aber besitzen Giftzähne. Die Fratzen beginnen wild zu tanzen und wechseln häufig ihre bedrohlichen Verkleidungen. Instrumentaler und elektronischer Klang äffen einander nach. Die Logik der manipulativen Elektronik wird auf das gesamte Ensemble ausgeweitet. Filtereffekte, Verzerrung und Transmutation finden sich in allen Instrumentengruppen. In den intensiven Tutti-Momenten schallt auf die Frage, wer welchen Klang erzeugt, ein sich veränderndes Vexierbild zurück.

Nur in den zurückgenommenen Passagen zeigen sich Klänge manchmal unverkleidet nackt.

Für *Rhizomatic Studies* – der Titel verweist auf ihre eigene künstlerische Praxis und ihre Auseinandersetzung mit Deleuze und Guattari – gehen Baticci und Zalech noch weiter als in *Bird of Paradise*. Neben *DigitAize*-Streichern kommt auch ein neuer Key-Mapping-Prototyp für Flöte zum Einsatz. Im bewussten Übertreiben und Verschränken von technischen Möglichkeiten wird die Nimikry-Symbiose aus akustischem Instrumentalklang und Live-Elektronik zum grotesken Ungetüm. Es ist zugleich erschreckend und komisch. Die Abgründe des Karnevals aus *Bird of Paradise* werden erneut beschworen. Baticci versucht traditionelle musikalische Logiken von Form und Phrasierung zu umgehen und komponierte einen morphenden Klangblock, der sich langsam vor einer imaginären Mauer akkumuliert, um sie schließlich mit chaotisch auseinandertreibenden,

etüdenhaft virtuosen Läufen zu durchbrechen. Erst im Bruch wird offenbar, dass die Mauer Wagners *Walküre* war. Aus den Trümmern der Mauer schallen Akkordfolgen der Oper. Zalech reagiert darauf mit ruhigeren Momenten – der Suche nach Überlebenden im Trümmerhaufen, streng algorithmisch komponiert. All das findet wieder im Uncanny Valley statt.

Anstatt einzelner musikalischer Gestalten, wie in *Bird of Paradise*, wird der gesamte Raum verzerrt. Das Orchester spielt live und zugleich auf der virtuellen Sample Library eines digitalisierten Orchesters. Das digitale Orchester mimit das akustische nach. Streicher:innen triggern Streichersamples. Originalklang und Sample sind beinahe deckungsgleich. Das akustische Phänomen der Schwebung wird zum Kompositionsprinzip abstrahiert. Die geisterhafte Aura des digitalen Doppelgängers wird graduell gewaltiger und beginnt das Bühnenensemble zu verschlucken. Das

körperlich-visuelle Erlebnis des Raumes beginnt sich vom klanglichen zu separieren. Der Raum beginnt größer zu werden, und das Publikum somit kleiner. Die Bühne wird dem Publikum wie durch den Sog einer Welle entzogen.

Die Entwicklung leistbarer und bedienungsfreundlicher Synthesizer, Tonabnehmer, Mikrofone und DAWs hat das Komponieren von Pop, elektronischer Tanzmusik, avancierter und experimenteller Musik revolutioniert und demokratisiert. Komposition und Interpretation verschmelzen dort immer mehr. Den dritten Raum, den Nimitz zwischen der globalen Subkultur der elektronischen Musik und der etablierten zeitgenössischen Instrumentalmusik geschaffen haben, gilt es mit tiefen, inhalierenden Atemzügen und ohne Gegengift zu betreten.

Andreas Karl

Nimikry

Hinter Nimikry stehen der Komponist und Flötist Alessandro Baticci und der Komponist, Bratschist und Erfinder Rafał Zalech. Anstatt die klassischen Instrumente zu ignorieren, versucht das Duo, ihr Potenzial mit Hilfe innovativer Technologien zu erweitern und sie auf neue Weise zu nutzen. Die Band durchdringt die Grenzen der zeitgenössischen Komposition, indem sie Improvisation, experimentelle Elektronik und Geräusche einbezieht. Dahinter steht das

Bestreben, ein breites Spektrum an progressiven Strömungen zu nutzen. Das Originalinstrument steht bei den energiegeladenen Auftritten des Duos jedoch immer im Vordergrund. Erfindungsreichtum und das Bestreben, Klangsprachen zu erweitern, ohne auf die klassische Instrumentalbesetzung zu verzichten, zeugen von der konsequenten Suche nach neuen Wegen.

www.nimikry.com

Alessandro Baticci

Alessandro Baticci (Mailand, 1991) agiert an der Schnittstelle zwischen Musik und Technologie.

Als Komponist, Flötist und Performer ist Alessandro international im Bereich der zeitgenössischen Musik und der elektroakustischen Klangkunst tätig. Alessandro ist außerdem leidenschaftlicher Unternehmer, Erfinder und Produktdesigner. Er entwickelte innovative elektroakustische Instrumente, digital augmentierte Musikinstrumente, Sound Libraries, sowie Klang- und Ergonomikvorrichtungen für akustische Musikinstrumente. Alessandro ist als Lecturer und Workshopsleiter an verschiedenen Universitäten und Instituten weltweit zu Gast. Er studierte Komposition, Flöte, Tonmeister und Multimediakunst in Mailand, Wien und Graz.

Alessandro ist Alumnus der Lucerne Festival Academy, Stipendiat der Akademie Musiktheater heute der Deutsche Bank Stiftung und Stipendiat der Bogliasco Foundation (2022). Seine Arbeit

wurde mit zahlreichen Preisen gewürdigt, wie dem Staatsstipendium des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (2021), dem Publicity Award des SKE-Kulturfonds (2022), dem Theodor-Körner-Preis (2022) und dem Erste Bank Kompositionspreis (2023).

Alessandro ist Gründungsmitglied des Black Page Orchestra sowie Mitbegründer des Startup und Composer-Performer-Duo Nimikry. Zu seinen jüngsten Kompositionen zählen Auftragswerke für das Lucerne Festival, Ensemble Modern, Klangforum Wien, Staatsoper Stuttgart und Ensemble PHACE.

www.alessandrobaticci.com

Rafał Zalech

Der polnische Bratschist, Komponist und Erfinder Rafał Dominik Zalech wurde 1988 in Wrocław geboren. Er studierte Bratsche und elektroakustische Komposition an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, die er mit Auszeichnung abschloss, sowie an der Yale University (USA) und in Wrocław. In den Jahren 2012–2021 arbeitete er mit einem der führenden Ensembles für zeitgenössische Musik – dem Klangforum Wien, mit dem er an vielen Albumproduktionen sowie an unzähligen Konzerten auf der ganzen Welt teilnahm. Derzeit ist er Mitglied des in Wien ansässigen Black Page Orchestra und Co-Mitglied des Duo Nimikry und des Duo van Vliet.

Zalechs Forschung zur Digitalisierung von Gesten auf Streichinstrumenten führte zu einem internationalen Patent, das nun von Digitaize Smart Music Instruments, einem von ihm mitgegründeten Unternehmen, genutzt wird. Er tritt häufig bei großen Festivals für Neue Musik auf, darunter

das Huddersfield Contemporary Music Festival, Wien Modern und Ultrasonic Berlin, und hat Gastvorträge und Workshops an Institutionen wie der Teatro Colon Academy in Buenos Aires und dem Tschaikowsky-Konservatorium in Moskau gehalten.

Sein Solodebüt im Wiener Konzerthaus mit Griseys *Les espaces Acoustiques* im Jahr 2017 wurde ebenso bejubelt wie seine Aufführung desselben Stücks beim Eröffnungskonzert des Warschauer Herbstes im Jahr 2022. Zalechs wissenschaftliche Arbeit konzentriert sich auf die elektronische Unterstützung klassischer Instrumente mit dem Ziel, verschiedene Musikstile zu verbinden und einen einzigartigen Dialog mit dem Publikum zu schaffen.

Zalech hat zahlreiche Stipendien erhalten, unter anderem vom österreichischen Kulturministerium, der Thyll-Dürr-Stiftung und dem österreichischen

Bundeskanzleramt. Im Jahr 2022 wurde sein Duo Nimikry mit dem prestigeträchtigen Erste Bank Kompositionspreis für sein künstlerisches Lebenswerk ausgezeichnet.

www.zalech.com

Klangforum Wien

Offen im Denken, virtuos im Spiel, präzise im Hören – als eines der international renommiertesten Ensembles für zeitgenössische Musik erkundet das Klangforum Wien gemeinsam mit den maßgeblichen Komponist:innen unserer Gegenwart unentwegt neue Horizonte künstlerischer Schaffenskraft.

Die 25 Musiker:innen aus 13 Ländern schreiben seit Gründung des vielfach ausgezeichneten Ensembles durch Beat Furrer im Jahr 1985 bis heute Musikgeschichte: mit Uraufführungen von bereits ca. 600 Werken, einer umfangreichen Diskografie von mehr als 90 Tonträgern und Auftritten an den

bedeutendsten Konzert- und Opernhäusern sowie bei großen Festivals.

Das Klangforum Wien hat eine eigene Konzertreihe im Wiener Konzerthaus. Seit 2009 unterrichtet das Ensemble im Rahmen einer kollektiven Professur an der Kunstuniversität Graz. Das Repertoire und die intensive Auseinandersetzung des Ensembles mit den Stücken stehen für Vielfalt, Exzellenz und Spielfreude.

www.klangforum.at

Johannes Kalitzke

Geboren 1959 in Köln, studierte er dort 1974–76 Kirchenmusik. Nach dem Abitur Studium an der Kölner Musikhochschule, Klavier bei Aloys Kontarsky, Dirigieren bei Wolfgang von der Nahmer und Komposition bei York Höller. Ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes ermöglichte ihm einen Studienaufenthalt in Paris am IRCAM. Dort war er auch Schüler von Vinko Globokar.

Sein erstes Engagement als Dirigent führte Johannes Kalitzke 1984 an das Gelsenkirchener „Musiktheater im Revier“, wo er in den Jahren 1988 bis 1990 Chefdirigent war. 1991 wurde er künstlerischer Leiter und Dirigent der „Musikfabrik“. Er ist regelmäßiger Gastdirigent bei hochkarätigen Ensembles (Klangforum Wien, Collegium Novum, Ensemble Modern) und international bei zahlreichen Sinfonieorchestern.

Als Komponist erhielt er Aufträge u.a. für die Donaueschinger Musiktage, für Ultraschall Berlin,

das Festival Eclat in Stuttgart, das RSO Wien und das Bayrische Rundfunksinfonieorchester.

Sein erstes Musiktheaterstück, der *Bericht vom Tod des Musikers Jack Tiergarten* war ein Beitrag zur Münchner Biennale 1996. Eine Oper nach dem Roman *Die Besessenen* nach W. Gombrowicz wurde vom Theater an der Wien für 2010 beauftragt, danach die Oper *Pym* nach E. A. Poe für das Theater Heidelberg. Danach beschäftigte er sich schwerpunktmäßig mit Orchestermusiken für den expressionistischen Stummfilm, unter anderem als Auftrag für die Wittener Tage für Neue Kammermusik und den Carinthischen Sommer 2019. 2022 Uraufführung der Puppen-Oper „Kapitän Nemos Bibliothek“ bei den Schwetzingen/Bregenzer Festspielen.

Kalitzke erhielt zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Bernd-Alois-Zimmermann-Preis der Stadt Köln und das Stipendium für die Villa Massimo,

Rom. Seit 2009 ist er Mitglied der Akademie der Künste und seit 2015 Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste München.

www.johanneskalitzke.com

Bas Wiegers

Mit mitreißender Energie und großer Offenheit ist Bas Wiegers einer der spannendsten Dirigenten unserer Zeit. Zu Gast bei europäischen Symphonieorchestern, Solistenensembles und Opernhäusern spannt er meisterhaft den Bogen vom Barock bis zur Musik von heute.

In seiner zweiten Saison als Chefdirigent des Münchener Kammerorchesters wird diese programmatische Bandbreite zum Ausdruck kommen – mit Werken von Haydn über Weill und Dutilleux bis hin zu den Uraufführungen neuer Konzerte von Márton Illés und Chaya Czernowin. Im Laufe der neuen Saison 2023/24 wird Bas Wiegers auch sein Debüt beim Royal Concertgebouw Orchestra geben; weitere Debüts sind beim Belgischen Nationalorchester, dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien (Claudio Abbado-Konzert) und dem Polnischen Nationalen Radio-Sinfonieorchester.

Bas Wiegers ist ein geschätzter musikalischer Partner von Komponistinnen und Komponisten wie Georges Aperghis, Georg Friedrich Haas, Helmut Lachenmann, Salvatore Sciarrino und Rebecca Saunders.

Weiters ist er ein leidenschaftlicher Pädagoge. Im Rahmen aktueller Projekte taucht er regelmäßig tief in das Reich der Partituren ein: Mit seinem Podcast *The Treasure Hunt* gibt er seinem Publikum einen persönlichen Einblick in seinen Arbeitsprozess als Dirigent. Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied der Kersjes-Stiftung, deren Ziel es ist, junge Musikerinnen und Musiker mit Mitteln und Stipendien zu fördern, und er ist Gastprofessor für Orchesterdirigieren am Konservatorium von Amsterdam.

www.baswiegers.com

Vermehrt Schönes!

**Wir unterstützen
den Erste Bank Kompositionspreis.**

2023: Nimikry | 2022: Sara Glojnarić | 2021: Christof Ressi | 2020: Matthias Kranebitter |
2019: Mirela Ivičević | 2018: Agata Zobel | 2017: Hannes Kerschbaumer | 2016: Eva Reiter |
2015: Peter Jakober | 2014: Reinhard Fuchs | 2013: Bernd Richard Deutsch |
2012: Beat Furrer | 2011: Gerald Resch | 2010: Joanna Woźny | 2009: Bernhard Lang |
2008: Gösta Neuwirth | 2007: Klaus Lang | 2006: Bernhard Gander |
2005: Wolfgang Mitterer | 2004: Wolfram Schurig | 2003: Clemens Gadenstätter |
2002: Johannes M. Staud | 2001: Germán Toro-Pérez | 2000: Alexander Stankovski |
1999: Thomas Heinisch | 1998: Christian Mühlbacher | 1997: Olga Neuwirth |
1995: Herbert Grassl | 1994: Jorge E. López | 1993: Georg Friedrich Haas |
1992: Gerd Kühr | 1991: Christian Ofenbauer | 1990: Gerhard E. Winkler | 1989: Herbert Willi

Recording Venues [1], [9] Mozart-Saal, Konzerthaus Wien, Vienna/Austria
[2]–[8] Porgy and Bess, Vienna/Austria

Recording Dates [1] 28 November 2023
[2]–[8] 10 January 2019
[9] 16 March 2022

Engineers [1] ORF (Florian Rosensteiner, Fridolin Stolz)
[2]–[8] ORF (Wolfgang Racher, Gerald Domyan)
[9] ORF (Erich Hofman, Martin Leitner)

Producers [2]–[8] Alessandro Baticci, Rafał Zalech

Mastering Christoph Amann

Cover based on artwork by Jakob Gasteiger

[1], [9] Eine Aufnahme des Österreichischen Rundfunks – <https://oe1.orf.at>

KLANGFORUM
WIEN

WIEN
MODERN

0022032KAI
a production of KAIROS
© 2024 HNE Rights GmbH
© 2024 KAIROS
www.kairos-music.com

(LC)10488 ISRC: ATK942203201 to 09

[austromechana](http://austromechana.com)®

NIMIKRY

1	Rhizomatic Studies (2023) for ensemble	18:06
2–8	Narcomancy (2018/2019) for flute and viola	27:26
9	Bird of Paradise (2020/2021) for ensemble	28:50

TT 74:22

0022032KAI

1, 9	Klangforum Wien Johannes Kalitzke, conductor 1 Bas Wiegers, conductor 9
2–8	Nimikry Alessandro Baticci, flute / live electronic Rafał Zalech, viola / live electronic

1, 9 Eine Aufnahme des Österreichischen Rundfunks – <https://oe1.orf.at>

© 2024 HNE Rights GmbH . © 2024 KAIROS . www.kairos-music.com
ISRC: ATK942203201 to 09 . Made in the E.U.