

Uraufführungen mit UMS'n'JIP
Musikalisierung von Texten
Zürcher Kultur 9. November 2012

Alfred Zimmerlin · Das originelle und rührige Kleinstensemble UMS'n'JIP mit Ulrike Mayer-Spohn (Blockflöten und Elektronik) und Javier Hagen (Gesang und Elektronik) hat in Zürich im Kunstraum Walcheturm ein Programm mit neuer Schweizer Musik vorgestellt. Dabei kam es immerhin zu drei Uraufführungen von Werken von Beat Gysin, Max E. Keller und Roland Dahinden. Das ist gewiss keine Selbstverständlichkeit. Und so einheitlich und geschlossen der Abend dabei wirkte – das lag vor allem an der Klanglichkeit des Ensembles –, so verschieden waren die Ansätze, sich mit Sprache und mit dem «Lied» im weitesten Sinn des Begriffes auseinanderzusetzen.

Wirklich einen Text vertont hat einzig Markus Hofer. Er wählte das leicht dadaistisch angehauchte, hintergründige Gedicht «frau schlendrian» von Lea Gottheil und zierte es mit musikalischen Linien für Gesang und Blockflöten aus. Um dennoch die dramaturgische Zeit im Griff zu behalten, wechselte er bei dichteren Wortballungen in die gesprochene Sprache. Der Komponist und Sänger Javier Hagen wählte für «modul > > 1.1» einen Text von Mörike («Um Mitternacht»). Er spielte zwar mit der romantischen Lied-Tradition, stellte aber gleichzeitig seine leise Melodik in das akustische Bühnenbild eines Lautsprecher-Zuspiels – mit kräftig kontrastierenden, dunklen elektronischen Klängen, einem Rock-Intermezzo und Umweltklängen einer mitternächtlichen Metro-Fahrt in New York.

Da wäre eher von Text-Musikalisierung zu sprechen, wie auch bei Ulrike Mayer-Spohns zerbrechlicher Eichendorff-Auseinandersetzung nach dem Gedicht «Danzig, 1842» mit dem Titel: «JvE-InD-RV». Oder bei Max E. Kellers «Ruh», das – angeregt von einem eigenen Gedicht Kellers – ganz organisch expressive Extreme aufsucht und immer wieder zu eigenwilligen Klangverschmelzungen von Stimme und Blockflöte findet. Virtuos und mit atemberaubendem Sog liess Beat Gysin Christian Morgensterns «Parallelen» in die Unendlichkeit sausen. Er lotete den Klangraum auch mittels eines vorneweg aufgenommenen Zuspiels (Instrumentalklänge aus tragbaren Lautsprechern in alten Schul-Rucksäcken) in die Breite, Tiefe und mittels einer Leiter in die Höhe aus. So erhielt die Musik spielerisch auch eine szenische Komponente, und der Text zeigte neue Dimensionen. Ebenfalls mit einem Zuspiel vervielfachte Roland Dahinden die Blockflöten- und die hier textlosen Vokalklänge in seinem «weisslich (for robert ryman)», das mit einer ganz und gar undramatischen Strophenform zum hörenden Lustwandel in einer wunderbaren Klangwelt einlud.

Electronic Avantgarde
par Jean-Yves BERTRAND
14-7-2012
7-28 juillet 2012, Theatre Notre Dame Avignon

UMS 'N JIP, duo suisse de musique contemporaine revient cette année au festival d'Avignon pour un triptyque (The China Project, Electronic Avantgarde et Silence, déjà présenté en 2011) programmé en alternance, respectivement les lundis-vendredis, mardis-mercredis-samedis et jeudis-dimanches...

Electronic Avantgarde propose plusieurs pièces de différents horizons : la Suisse avec BEAT GYSIN, la Russie avec Vladimir GORLINSKY et Anton SVETLICHNY, la Lettonie avec Ieva KLINGENBERGA, la Chine avec DU YUN et bien sûr leurs propres compositions - UMS 'N JIP soit Ulrike MAYER-SPOHN (flûtes à bec et électronique) & Javier HAGEN (ténor/contreténor et électronique).

D'inspirations et de constructions diverses - les "articles" du journal suisse "vingt minutes" utilisés en tant que texte ou matériau sonore, une étonnante berceuse russe qui donne part belle aux consonnes et aux sifflantes, un mix voix-flûte, une création pour un nombre impressionnant de haut-parleurs et des interprètes en mouvement - c'est assurément une expérience auditive qu'il serait dommage de manquer !

Car c'est par les découvertes de ce ty

28.4. 2012

Taganrog State Pedagogical Institute, Concert Hall
contemporary Russian and Swiss music
Konzertkritik

Уникальный дуэт из Швейцарии на факультете искусств и художественного образования

28 апреля в камерном зале факультета произошло значительное событие – концерт-встреча с UMS `n JIP – одним из самых известных современных швейцарских музыкальных коллективов. Неповторимое звучание дуэта, основанного в 2007 году Хавьером Хагеном [JIP] и Ульрике Майер-Шпон [UMS], складывается из сочетания акустического слоя (уникального голоса певца в сопровождении звучания целого «арсенала» блок-флейт) и его электронного «оппонента» (фонограммы, а также интерактивной электроники).

Оба участника дуэта получили солидное академическое образование. Блок-флейтистка Ульрике Майер-Шпон, специализирующаяся на исполнении старинной и современной музыки, выступает также в качестве звукового дизайнера, скрипачки и альтистки. Композитор, оперный певец и звуковой дизайнер Хавьер Хаген обладает исключительными вокальными данными: диапазон его голоса – четыре октавы. Х. Хаген участвовал в более 100 мировых оперных премьерах. Он – директор швейцарского фестиваля современной музыки «Forum::Wallis», эксперт современного музыкального театра в Берне, постоянный член жюри национальных и международных конкурсов современной музыки и композиции.

С самого начала своих музыкальных экспериментов, объединяющих сочинение, аудио-дизайн, музыкальное исполнение и актёрскую игру, участники UMS `n JIP получают признание и становятся желанными гостями престижных музыкальных и театральных фестивалей в Европе и за ее пределами, часто выступают на радио и телевидении, дают мастер-классы.

Своей основной миссией UMS `n JIP считает приобщение слушателей разных стран к современной академической музыке. Ансамбль сотрудничает с такими всемирно известными деятелями искусства, как Маурисио Кагель, Хайнер Геббельс, Вольфганг Рим, Ариберт Райман, Петер Этвеш и другими.

В прошедшем концерте слушатели познакомились, помимо творчества самих участников дуэта, с сочинениями швейцарских, французских, русских композиторов (включая ростовчанина А. Светличного и москвича В. Горлинского). Палитра представленных образов необычайно широка, от наивно-трогательных, медитативных состояний до эмоционально взрывных, технически виртуозных игр.

Композитор, доцент Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Михаил Фуксман своим комментарием ориентировал аудиторию на восприятие музыкальной среды, непривычной для большинства людей, находившихся в зале. Звучание дуэта отмечено, прежде всего, элегантной тонкостью звуковых красок. Впрочем, ему не чужды и шумная провокация, театральная гипербола, специфический юмор, нарочито абсурдный примитивизм испорченных механических игрушек. В тексте, часто освобождённом от диктата слова, на первый план выходила непосредственная интонационная экспрессия слогов, отдельных фонем, явленная в пении, крике, шёпоте, бормотании, стогах. Могло бы показаться, что никакой целостной акустической картины не складывается, все происходит как бы случайно и само собой. Однако это не так. «Задумаемся, какие области духа затрагивает музыка Баха! При этом известно, что эта музыка сочинена невероятно строго. То есть это не победа чувствительности над методом, но победа чувствительности посредством метода» (М. Кагель). Дуэту в одних случаях удалось достичь пластической точности и театральной заострённости в передаче необычных композиционных структур современной музыки. В других случаях музыкальные фигуры прятались во множестве искажающих повторов; так образовывались смутные звуковые ландшафты. Неспешно путешествуя в них, UMS `n JIP искусно поддерживали в слушателе состояние неопределённости: то ли воспоминание о бывшем, то ли фантазии о могущем случиться. Внимательное вслушивание человека в свой неповторимый внутренний мир – и чувство единства и сопричастности музыкальному смыслу.

Музыканты дуэта уверенно и увлекательно исследовали современные средства выражения в поисках честного, искреннего и благородно-простого контакта с аудиторией. В их высказывании нет места ни клише поп-музыки, зато встречаются «акробатические трюки» – одновременная игра на двух инструментах и пение У. Майер-Шпон в её же песне.

Хавьер Хаген и Ульрике Майер-Шпон запомнились не только виртуозным исполнительским мастерством, тонкостью интерпретации, но и живостью коммуникации. Музыканты не уставали отвечать на многочисленные вопросы слушателей, которые, пусть наивно и не всегда осознанно, искренне стремились включить современные звуковые реалии в персональные культурные контексты.

Avignon: Walliser Musikduo am Festival d'Avignon

Mit UMS 'N JIP ist das Wallis am Festival d'Avignon äusserst würdevoll vertreten.

06.07.2012, 08:27 Ulrike Mayer-Spohn und Javier Hagen alias UMS 'N JIP werden vom 6. - 29. Juli am Theatre Notre Dame 24 Aufführungen zum Besten geben. Das Festival d'Avignon gehört mit täglich über 1000 Vorstellungen und gut einer Million Zuschauern zu den grössten und wichtigsten Festivals der Welt. Zur 66. Ausgabe lädt das Festival unter anderem Schweizer Theaterschaffende ein. Auf dem Sommerprogramm des Walliser Duos UMS 'N JIP steht unter anderem zeitgenössische Musik aus China.

Bildquelle: rro

«Der Ton wird sehend»

Insenzierte Konzerte erproben das Zusammenspiel der Sinneseindrücke.

«Feigels Mosaik» erreichte eine beeindruckende Klanglichkeit;

die Abende «Eros» und «Einer» begeisterten abseits ausgetretener Pfade.

Lucas Bennett

Sehnen und Säusel: «Einer»

(...) Parallel zu Eros stand, ebenfalls unter der geschickten und wirkungsvollen Regie von Gian Manuel Rau, der Abend mit dem Titel Einer, aufgeführt **im Theater Stok Zürich**. Im Programmheft führt Rau aus, Einer meine einen Passanten, einen Suchenden, einen «Derwisch der metaphysischen Obdachlosigkeit». Das Konzert wurde von UMS'n JIP mit Ulrike Mayer-Spohn (Blockflöten, Elektronik) und Javier Hagen (Tenor, Countertenor, Elektronik) bestritten. **Ihre Interpretationen waren nichts weniger als sensationell: Gestaltung, Virtuosität und Präsenz auf höchstem Niveau.**

Das Programm enthielt sehr unterschiedliche Werke: Maria Portens Lebelight (2001/02) für Sänger, Flöte und Elektronik; die Gedichte von Ivar Breitenmoser beschreiben auf witzige Weise das gehetzte Leben, das Unglück, keine Zeit zu haben, und das Sehnen nach Kontakt und Zuneigung; die Musik ist rastlos und temporeich, Porten wechselt virtuos zwischen Stimmungen und Stilen. Ruhiger und hintergründiger ist ihr Sang et lueurs für Tenor, Flöten und Elektronik nach Texten von Jacques Prévert (2011). Mit Modul 1.1 und emm.O (UA) interpretierte Javier Hagen zwei eigene Stücke (beide für Gesang, Flöten und Elektronik). Beide vertonen Gedichte von Eduard Mörike, wobei die romantische Lyrik jeweils in einen völlig anderen Kontext transportiert scheint; so wird etwa in emm.O Mörikes An die Geliebte mit amourösen SMS-Botschaften aus dem Blick am Abend überlagert.

Joseph von Eichendorffs Gedicht In Danzig liegt Ulrike Mayer-Spohns JvE-InD-RV (für Tenorblockflöte und Countertenor) zu Grunde. Der Text wird hier ins Geräuschhafte zerdehnt, Stimme und Flöte nähern sich klanglich auf faszinierende Weise aneinander an. Mayer-Spohns O-M-F (UA, für Sänger, Blockflöten und Live-Elektronik) schliesslich vertont Ovids Fama-Darstellung aus den Metamorphosen. Zu hoch gegriffen? Nein. In einem geheimnisvoll entrückten Zischen und Säusel der Stimme, in der Zeit gedehnt, scheint der Text immer präsenter und mächtiger zu werden, und man staunt, wie nachhaltig das zu beeindrucken vermag. (...)

Der Schreibende besuchte Feigels Mosaik_ am 18. Mai, __Eros am 1. Juni und Einer am 3. Juni.

13.01.2012**Kanton Wallis unterstützt Neue-Musik-Duo**

Das Duo für Neue Musik UMS 'n JIP, bestehend aus Ulrike Mayer-Spohn und Javier Hagen, erhält die *mit insgesamt 90'000 Franken dotierte MusiquePro Börse des Kantons Wallis*. Der Kanton Wallis vergibt diese «als Anerkennung für die bisherige Arbeit des Duos und *fördert mit der Dreijahresbörse nachhaltig dessen international ausstrahlende Tätigkeit*.

Ulrike Mayer-Spohn und Javier Hagen gehören mit über 70 Konzerten und über 10 Verkaufsträgen pro Jahr zu den aktivsten Promotoren Neuer Musik. Mit Stimme, Blockflöte und Elektronik forschen und arbeiten sie seit 2007 an der Schnittstelle zwischen musikalischer Avantgarde und Pop, zwischen Konzert und Musiktheater.

Mit über 200 uraufgeführten Werken sind sie regelmässig zu Gast an wichtigen Festivals für Neue Musik Europas, den USA, Russlands, Australiens und Chinas. Musikalisch werden sie vom Londoner Irvine Arditti gecoacht. Mehr Infos: umsnjip.ch (cf)

© www.codexflores.ch

Samstag, 4. Februar 2012, 9:38 Uhr**Kaffee mit «Ums 'n Jip»**

Javier Hagen und Ulrike Mayer-Spohn. (Ums 'n Jip): Stimme, Blockflöte, Elektronik - das sind die Zutaten *des ungewöhnlichsten Schweizer Ensembles für Neue Musik*. *Hinter dem seltsamen Namen «Ums 'n Jip» steckt eine verrückte Musik zwischen Avantgarde und Pop, Konzert und Musiktheater*. Florian Hauser hat «UMS» Ulrike Maier-Spohn und «JIP», alias Javier Hagen, im Atelier besucht.

<http://www.srf.ch/sendungen/musikmagazin/kaffee-mit-ums-n-jip>

Thessaloniki, Avgo (Music Village), 14. Dez 2012

Lecture on Nothing - ΕΚΤΑΚΤΗ συναυλία με τους Ελβετούς «UMS 'n JIP»

Συναυλία - Lecture on Nothing με το ελβετικό duo UMS 'n JIP

παρασκευή 14 δεκεμβρίου 2012

Το διεθνούς εμβέλειας duo UMS 'n JIP, προσκεκλημένο του Εργαστηρίου Σύγχρονης Μουσικής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. σε μια συνεργασία με Έλληνες συνθέτες, παρουσιάζει μια παράλληλη συναυλία με έργα σύγχρονων συνθετών από όλο τον κόσμο. Η συναυλία περιστρέφεται γύρω από το περίφημο έργο του Αμερικανού συνθέτη John Cage Lecture on Nothing και πλαισιώνεται από έργα καταξιωμένων συνθετών μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Γιώργος Απέργης. Στην συναυλία γίνεται εκτενής χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σε με μια υποδειγματικά δεξιοτεχνική μουσική παρουσίαση.

Latvian New Music Days 2012

Kulturas diena

2012. gada 16. marts

Jaunajās mūzikas dienās koncertēs viesmūziķi no Šveices

17. martā un 18. martā Rīgā uzstāsies viesmūziķi no Šveices - ansamblis UMS' n JIP piedāvās Latvijas komponistu jaundarbu programmu Elektronie kontrapunkti, elektroakustiskās mūzikas koncertu un priekšlasījumu Lecture of Nothing.

Šie Šveices mūziķu pasākumi norisināsies festivāla Latvijas Jaunās mūzikas dienas 2012 laikā. 17. martā plkst. 17 Latvijas Komponistu savienībā notiks koncerts, kurā UMS' n JIP atskaņos Beata Gizēna, Džona Keidža, Decjina Veņa, kā arī pašu sacerētu mūziku. Koncertā piedalīsies Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) studente - soprāns Monta Martinsone.

Savukārt plkst. 20 laikmetīgās mākslas centrā Totaldobže notiks performance Lecture of Nothing, kurā par godu mūzikas uztveres un radīšanas revolucionāra Keidža 100. dzimšanas dienai skanēs gan Keidža radītais tituldarbs Lekcija par neko, gan arī Lučāno Berio, Dītera Šnābeļa un Maurisio Kagela mūzika.

Duets UMS' n JIP Latvijas Jaunās mūzikas dienām 2012 ir sagatavojis programmu Elektronie kontrapunkti ar sešiem Latvijas komponistu jaundarbu pirmatskaņojumiem, kas pasaules pirmatskaņojumu 18. martā plkst. 20 piedzīvos Spīkeru koncertzālē, 20. martā plkst. 19 Doles tautas namā Ķekavā un 21. martā plkst. 19 Ventspils kultūras centrā. Programmā būs klausāms dadaista, konceptuālista un spēles meistara Jura Ābola jaundarbs An Goethe jeb Veltījums Gētem, Marinas Gribinčikas jaundarbs La luna, JVLMA maģistrantes Lauras Gustovskas kompozīcija Amount of Mountains, JVLMA maģistrantes Ievas Klingenbergas skaņdarbs Der Schizophrene un komponistes Indras Rišes elektroniskais skaņdarbs Meditācija ar putniem. Ansambli UMS' n JIP 2007. gadā izveidoja blokflautiste Ulrike Majere-Špona (UMS) un kontrtenors Havjers Hāgens (JIP). Patlaban tas ir viens no novatoriskākajiem un izcilākajiem Viduseiropas mūsdienu mūzikas ansambļiem. UMS' n JIP atskaņo novatoriskus, bieži skatuviskus uzvedumus balsij, ierakstiem, elektronikai, rādot dzīvā un digitālā atskaņojuma mijiedarbi.

Kopš studijām kompozīcijā, audiodizainā un mūzikas atskaņošanā Nīderlandē, Vācijā, Itālijā un Šveicē UMS un JIP tiek aicināti uz prestižiem modernās mūzikas festivāliem Avinjonā, Cīrihē, Lozannā, Šanhajā, Donauešingenē, Honkongā, Ņujorkā, Karlsrūē, Berlīnē, Bāzelē, Bernē, Parīzē, Strasbūrā un citviet pasaulē.

Walliser
☆☆ Bote

Kultur | Fünf Jahre UMS 'n JIP 2007–2012

Eindrückliche Arbeit

BRIG-GLIS | Zerbrechliche Klänge, pumpende Beats, unvermittelte Brüche und Stille sind angesagt. Am 1. und 2. Dezember feiert das Walliser Ensemble für Neue Musik UMS 'n JIP im Zeughaus Kultur Brig-Glis sein 5-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass findet eine Retrospektive über die eindruckliche Arbeit des Ensembles statt: 94 Uraufführungen, sechs Musiktheaterpremierer, Gastvorlesungen an den Universitäten von Moskau, Adelaide, Riga, Schanghai und Hongkong, neun internationale Kompositionspreise sowie über 400 Konzerte rund um den Globus in fünf Jahren. UMS 'n JIP (Ulrike Mayer-Spohn und Javier Hagen) spie-

len am Wochenende unter anderem das medienkritische Musiktheater TWO über die Zeitung «20 Minuten» (Samstag 19.00 Uhr) und die vor der aktuellen Euro-Krise besonderen Zündstoff erhaltende Esperanto Electropop Oper THREE (Sonntag 17.00 Uhr), ferner ihr Programm «silence» mit John Cages berühmten «Vortrag über nichts» sowie eine repräsentative Auswahl ihrer in Auftrag gegebenen Werke. Neben den Konzerten sind Kunstarbeiten von Simon Wunderlich und Gisela-Ethener Schelble zu sehen, die die Arbeit der beiden Musiker visuell und szenisch begleitet haben. |wb

Jubiläum. Szenenfotos aus TWO und THREE, Arbeiten von Gisela-Ethener Schelble und Simon Wunderlich. FOTOZVG

Walliser
☆☆ Bote

UMS 'n JIP im Zeughaus

Neue Musik aus China

UMS 'n JIP anlässlich der 2nd New Music Week Shanghai, zusammen mit Guo Wenjing.

FOTOZVG

BRIG/GLIS | Am kommenden 11. Januar spielt das Walliser Ensemble für Neue Musik UMS 'n JIP (Ulrike Mayer-Spohn und Javier Hagen) im Zeughaus Brig Neue Musik aus China.

UMS 'n JIP gehört zu den ungewöhnlichsten Ensembles für Neue Musik der Gegenwart und mit über 70 Konzerten und über zehn Werkaufträgen/Jahr neben Ensemble Modern, Intercontemporain und Kronos zu den aktivsten ihrer Art weltweit: Mit Stimme, Blockflöte

und Elektronik forschen und arbeiten sie konsequent, virtuos und sexy an der Schnittstelle zwischen musikalischer Avantgarde und Pop, zwischen Konzert und Musiktheater und waren mit über 200 uraufgeführten Werken zu Gast an wichtigen Festivals für Neue Musik Europas, den USA, Russlands und Chinas. Seit 2009 beschäftigt sich UMS 'n JIP mit zeitgenössischer chinesischer Musik. Ihr «China Project» umfasst bereits 15 Aufträge an bedeutende wie junge chinesische Komponisten/-innen und erlebte über 50 Aufführungen weltweit.

Exemplarisch geben die neuen Werke das hybride Moment zwischen chinesischer Tradition und modernem bzw. westlich orientiertem Selbstbewusstsein wieder. Das vorliegende Programm mit den aktuell in Auftrag gegebenen Werken von Guo Wenjing, Wen Deqing, Huang Ruo, Lee Kar Tai, Tam Chin Fai und Li Kar Yee wurde im Dezember 2010 in Hongkong uraufgeführt und erlebt mit dieser Konzertreihe die Europapremiere. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr bei freiem Eintritt, die Werke werden eingeführt. |wb