

PIERRE JODLOWSKI

Séries for Piano and Soundtrack

Małgorzata Walentynowicz

KAIROS

Pierre Jodlowski (*1971)

1	Série Blanche (2007)	06:54	
2	Série Noire (2005)	09:43	
3	Série Bleue (2013)	14:47	
4	Série Rouge (2017)	11:41	
5	Série Rose (2012)	13:52	
6	Série Cendre (2022)	17:32	
		TT	74:53

Małgorzata Walentynowicz, piano

Six Colors, Six Stories

Pierre Jodlowski's *Séries* based on colors is an open collection of works for piano and electronics, currently consisting of six parts. Created over the course of nearly two decades, with intervals of several years, and for various occasions, these compositions are typically performed separately as independent pieces. However, pianist Małgorzata Walentynowicz suggested combining them into a cycle. This album is the result of over a decade-long collaboration between Pierre Jodlowski and Małgorzata Walentynowicz, who has been performing the pieces since 2011. Gradually, one by one, she discovered them for herself, and in 2014, at the Rainy Days Festival in Luxembourg, she performed four of the previously composed works in a single recital (*Série Noire*, *Série Blanche*, *Série Bleue*, and *Série Rose*) for the first time. In the following years, she expanded her repertoire to include *Série Rouge* and *Série Cendre* – the last one was specially written for her and premiered in 2022 at the Nowy Teatr in Warsaw. She is currently

the only performer who has all the compositions from the *Séries* in her repertoire. Walentynowicz has been playing Jodlowski's music for over a decade and has a close connection to it. Highly regarded by the composer for her expressive and powerful interpretations, she has become an ambassador for his music worldwide. In addition to Luxembourg, Walentynowicz has presented individual pieces at festivals such as Darmstadt, Schwaz, Warsaw, Bucharest, Wrocław, Kraków, Copenhagen, Ljubljana and Cologne. This album initiated by Małgorzata Walentynowicz, is the first and only complete recording of all six compositions from Pierre Jodlowski's *Séries* which together form a distinct and characteristic portrait of the French-Polish composer.

In Pierre Jodlowski's works, sound meets image, light, gesture, and storytelling. Each piece of the piano series is inspired by a specific color, symbolizing a certain image. It can be understood

as a film, a work of art (painting), or even a state of mind, a mental image associated with a particular mood, perhaps evoked by reading or visiting an art museum. Jodlowski's music is therefore syncretic but also decidedly narrative. Drawing inspiration from film and literature, the composer tells stories, and it must be acknowledged that he does so remarkably evocatively. Using only sounds, without resorting to video, he evokes imagery and emotions in the listener. Jodlowski's interest in film has not only influenced the narrative quality of his music but has also shaped his compositional technique, which he derives from Sergey Eisenstein's "montage of attractions," involving the combination of frames with a strong emotional charge and distinct aesthetics. From the master of cinema, Jodlowski learned how to captivate the listener's attention through appropriate dramatic and psychological techniques. This primarily involves dynamic changes, diverse perspectives, and maximum energy. Jodlowski relies on contrasts, energetic rhythms, powerful sound, and the unpredictability of musical events. He strengthens his sonic narratives by incorporating fragments of film dialogues into his music.

However, individual compositions within the series differ in terms of the employed sound means. The extremes of these differences are marked, on one hand, by the minimalist looping, and linearly developing towards culmination *Série Blanche*, and on the other hand, by the dynamic, surprise-based, contrasting, narrative, and highly virtuosic *Série Noire*. The works created between 2005 and 2022 may invite comparisons and observations regarding how Jodlowski's musical language evolved over the span of nearly two decades. Contrary to expectations, these differences do not arise solely from the chronology of the creation of individual pieces but rather showcase the composer's endeavor to find a sonic equivalent for a given image.

When viewed from a more distant perspective, these compositions together form a stylistically coherent collection where certain idiomatic and characteristic elements can be discerned. One of these elements is the distinctive use of harmonics. Jodlowski willingly employs harmonies and composes the piano part based on chord progressions. Whether dense or spread out in

sixteenth note passages and arpeggios, they give the compositions a distinctive tonal palette and a rich piano sound. It is also worth noting the pianistic, often virtuosic texture of the works, where figurations, trills, passages, and rapid double-note runs, emphasized by vigorous gestures in live performances, add an extra flair. Some pieces within the series were written for piano competitions, so their virtuosic scope is not surprising. What may be surprising, however, is that Jodlowski, unlike many contemporary composers, almost never uses prepared piano. With the exception of *Série Cendre*, the pianist plays solely on the keyboard. The palette of articulations is not particularly extensive, and the score does not even include a special legend. However, the dynamic rhythm and last but not least, the precise coordination between the piano and electronics create a varied, colorful, and complex textures making the music sound fresh and original.

Formally, the electronics in Jodlowski's series are relatively straightforward – it is a ready-to-play stereo soundtrack without any special technical requirements. The pianist doesn't even need a click

track because the characteristic electronic sounds allow for live orientation during the performance. For the pianist, this is a rare and incredibly comfortable situation that provides freedom of interpretation and allows for spontaneous interactions with the accompanying soundtrack. Musically, Jodlowski's electronics are exceptionally refined, rich in both subtle details and powerful, strong sounds. The composer often uses recordings of electric or bass guitar (often distorted) and rhythmic, energetic percussion (heard for example in *Série Blanche*, *Série Rose*, *Série Bleue*, and *Série Rouge*). Jodlowski's preference for sounds reminiscent of indie rock, noise or free jazz music scenes stems from a desire to achieve an unprecedented intensity and energy in contemporary composed music. There are often distinctive deviations from equal temperament, creating psychedelic effects and establishing a dark, unsettling, and oppressive atmosphere in the music, which can be described in many ways, but certainly not as cheerful, cozy, gentle or atmospheric. Jodlowski does not aim to calm emotions but rather to ignite them. He raises the pulse rather than lowers it. Małgorzata

Walentynowicz accompanies him in this endeavor and her strong stage presence as well as musical temperament are a fitting complement to these original artistic visions.

Monika Pasiecznik

Série Blanche follows a cumulative writing principle, evoking a sense of meaninglessness and mechanization of the world. It could be seen as a musical interpretation of Jean Giono's novel *Un Roi Sans Divertissement*, published after World War II. The novel and its film adaptation by François Leterrier depict absurdity and violence stemming from human boredom. The imagery includes white snow-covered landscapes surrounding a gray village with black figures, with red appearing only when blood is shed, suggesting a desperate solution to an absurd situation.

The music of *Série Blanche* embodies an apparent nonchalance and simple sweetness, but it gradually builds through layers, each recorded sign remaining and weaving a crescendo that reaches a point of excess. Similar to Albert Camus' *L'Étranger*, Giono wrote his book to highlight people's refusal to accept the truth when the horror of concentration camps was revealed. I composed this music to convey the relentless mechanism that leads to the erosion of our perceptual processes and our gradual submission to it.

Série Noire draws inspiration from the "Thriller" movie genre. It envisions a multi-fictional space where characters from different films converge and interact. Within this universe, there is a possible story to follow: a man goes missing, and those searching for him uncover that he is the victim of a conspiracy, which leads to his entrapment and permanent separation from his loved ones.

The pianistic writing in *Série Noire* is influenced by these narrative elements and is based on the development of three key components:

1. A short group of three notes that opens the composition, and which is also used later for important transition moments.
2. Rapid sequences of chords create intricate chromatic lines, intense trajectories that either diverge or tightly converge in concentrated gestures.
3. Bell-like carillon evoke an inner, suspended world, adding an ethereal dimension to the composition.

Each of these elements is developed and intertwined

with the soundtrack. The soundtrack alternates between moments of great tension, breaks, and impossible conversations. A sense of humor and a nod to the notion of cliché are evident, with voice-overs and referential noises creating an impression of film music.

However, this composition is, in fact, “a film of musics” rather than traditional music film itself. It invites everyone to freely explore and imagine their own unique worlds within these sound-oriented spaces.

Série Bleue is directly inspired by my personal encounter with Yves Klein’s blue monochromatic paintings. The composition aims to evoke a minimalist state while gradually introducing resonances, echoes, and tension. The music unfolds slowly, beginning with a single main chord and melodic patterns that are repeated and subtly developed. Within the soundtrack, one can perceive subtle accidents and small cracks that progressively emerge and contaminate the music, reminiscent of the essence of Klein’s paintings.

In the middle of the piece, a clear pulse emerges, signaling a shift into a completely different musical atmosphere. This transformation serves as a means to express the peculiar sensations evoked by Klein’s monochromatic blues. These paintings possess a unique ability to absorb one’s mind, often necessitating an element of escapism.

The electronic component of the composition primarily consists of electric bass sounds, that I performed and recorded in the studio. These bass tones act as a presence alongside the pianist, creating harmonic foundations and guiding the music towards electric counterpoints where energy manifests itself gradually yet powerfully.

Série Rouge draws inspiration from the heart as both an organ and a source of sound, representing the driving force behind the human machine and symbolizing the pulsating flow of red blood. The composition explores the musical concepts, particularly the electronic elements and rhythmic dimensions, which are intricately woven into the fundamental rhythm of the heartbeat.

However, as with other works within this cycle, there is an additional layer of semantic or pseudo-narrative dimension that interweaves into the project. Various imagery and associations related to blood emerge, such as its depiction in scenes of corpses, its presence in the slaughterhouses where it gushes from cattle's necks in Sergei Eisenstein's *The Strike* or its symbolic representation in art forms, such as in Jan Fabre's choreography *Je suis Sang* or the nightmarish visuals in Stanley Kubrick's *The Shining*. These diverse images, energies, and memories converge to create a trajectory that moves from a state of relative stability towards one of chaos, violence, and primal archaism.

Série Rose draws significant inspiration from themes of sex, pornography and love in a suggestive and narrative process. In essence, *Série Rose* seeks to convey that the fascination we experience for someone, encompassing their body, mind, and soul, surpasses the base instincts portrayed in pornographic films. It takes listeners on a tumultuous journey, punctuated by ambiguously colored breaks. We are initially

captivated by a pulsating rhythm, only to become entangled in imaginary conversations that may have been extracted from movies. The composition surrounds us with voices, breaths, sensual tones, and moans.

Ultimately, *Série Rose* embodies an art of time, blending speculative narratives with musical energy. The color that persists throughout is a haunting shade of pink, representing a false cliché of love.

Série Cendre

One of the primary sources of inspiration for this piece is Gerhard Richter's series of paintings, *Acht Grau (Eight Greys)*, which I had the privilege of experiencing firsthand. Just as I was captivated by Yves Klein's blue abstraction (which influenced my work in *Série Bleue*), Richter's monochromatic paintings left an equally profound impression on me.

Furthermore, this composition is dedicated to my wife, whose family name is "Popiel" meaning "Ashes" in Polish or "Cendres" in French. The concept of

grey transitions into the metaphor of ashes, which serves as the title for this musical piece.

As a result, the composition oscillates between an abstract world inspired by Richter's canvases and contemplation about ashes – about death and what remains after us. It delves into the lingering essence carried by ashes through the passage of time.

Pierre Jodlowski

Pierre Jodlowski

Pierre Jodlowski is a composer, performer and multimedia artist. His music, often marked by a high density, is at the crossroads of acoustic and electronic sound and is characterized by dramatic and political anchor. His work as a composer led him to perform in Europe in most places dedicated to contemporary music as well as others artistic fields: dance, theater, visual arts, electronic music. He is defining his music as an “active process” on the physical level (musical gestures, energy and space) and on the psychological level (relation to memory and visual dimension of sound). In parallel to his work as a composer, he also performs on various scenes (experimental, jazz, electronic), solo or with other artists.

Since 1998 he is co-artistic director of éOle (production studio based in Toulouse) and since 2019, he has become Artistic Director of Musica Electronica Nova Festival in

Wroclaw, Poland. He is currently the associated composer for the Composition Cursus at IRCAM.

He has been collaborating with various ensembles such as: Ensemble intercontemporain (Paris), Ictus (Belgium), KNM (Berlin), Nadar (Belgium), PHACE (Austria), MusikFabrik (Germany), the new Ensemble Moderne (Montreal), Ars Nova (Sweden), Proxima Centauri (France), Court-circuit (France), Ensemble Les Éléments (France), the Berg Orchestra (Prague), Soundinitiative (France), LUX:NM (Germany) and various soloist from the international contemporary music scene. His work and stage productions led him to develop collaborations with visual artists, scenographers, dramaturge and authors.

He has received commissions from IRCAM, Ensemble intercontemporain, the French Ministry of Culture, the Donaueschinger Musiktage, Radio France, the Piano Competition in Orleans, the

Małgorzata Walentynowicz

Siemens Foundation, the Opera of Toulouse, the European project INTEGRA, the studio EMS (Stockholm), the Royaumont Foundation, Venice Biennale music festival, Polish Ministry of Culture.

Winner of several international competitions, he won the Prix Claude Arrieu SACEM in 2002, the Prix Hervé Dugardin SACEM in 2012, and was in residence at the Academy of the Arts of Berlin in 2003 and 2004. In 2013 he won a Prize awarded by “Academie Charles Cros” for one of his CD. In 2015 he is the winner of The Lyceum Prize in France. From 2017 à 2019 he is resident artist in Lux – National Theater in Valence (France).

His works have been published partly by Editions Jobert and have been the subject of several audio and video recordings on various renowned labels. He is living in France and Poland.

Małgorzata Walentynowicz is a Polish pianist born in Gdańsk. She has gained significant recognition as a performer specializing in contemporary music. Her achievements include winning the 1st Prize at the Gaudeamus Interpreters' Competition in Amsterdam and the 1st Prize at the Yvar Mikhashoff Trust for New Music Competition in Buffalo, New York. She has also received a scholarship for excellence in performance from the Darmstadt International Summer Courses for New Music and was nominated for the Classical:Next Innovation Award in Rotterdam.

Renowned as both a soloist and a vital member of ensembles, she continuously seeks innovative ways to perform. She is interested in works that search for the connection between music and the body, as well as the relationship between music and visual art. She takes part in events that combine elements of performance art, theater, video, and

photography. Her captivating work delves into the realm of multimedia projects, seamlessly blending the traditional piano with cutting-edge electronics, keyboards, and synthesizers. By intertwining these instruments with her musical skills, she fearlessly embarks on a quest to explore the intricate connections between individuals and technology.

She has performed at renowned festivals and venues worldwide, including Warsaw Autumn, MaerzMusik, Ultraschall Berlin, Eclat Stuttgart, Heroines of Sound, Chamber Music Days in Witten, Mixtur Festival Barcelona, Rainy Days in Luxembourg, Klangspuren Schwaz, Musica Strasbourg, Gaudeamus Musikweek, ISCM World Music Days, the Summer Courses for New Music in Darmstadt, SPOR in Aarhus, Klang in Copenhagen, Eights Bridges, Huddersfield Contemporary Music Festival, Sacrum Profanum in Cracow, Musica Polonica Nova, and Musica Electronica Nova in Wrocław, Tzllil Meudcan Tel Aviv.

As a soloist, Walentynowicz has collaborated with various orchestras, including the Warsaw Philharmonic Orchestra, Polish Radio Orchestra, Sinfonia Iuventus, Sinfonia Varsovia, the New Music Orchestra, Illinois Modern Ensemble, Ensemble Neofonia. Her interpretations have been released on several albums on renowned labels and she was awarded the prestigious “Preis der deutschen Schallplattenkritik.”

Walentynowicz’s educational background includes graduating from the Academy of Music in Gdańsk, Hochschule für Musik und Theater in Hannover, and the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart, where she obtained an honors degree in the interpretation of contemporary music. She holds a doctorate in art and holds a professor position at the Academy of Music in Gdańsk. She performs with the Ensemble Garage, based in Cologne, and the New European Ensemble, based in The Hague.

© Dorota Walentynowicz

Sechs Farben, sechs Geschichten

Die Farben-Serie von Pierre Jodlowski ist eine offene Sammlung von Werken für Klavier und Elektronik, die derzeit aus sechs Teilen besteht. Sie entstanden in mehrjährigen Abständen im Lauf von fast zwei Jahrzehnten und zu verschiedenen Anlässen. In der Regel werden sie einzeln als unabhängige Kompositionen aufgeführt. Die Pianistin Małgorzata Walentynowicz schlug jedoch vor, sie zu einem Zyklus zusammenzustellen. Diese Aufnahme ist das Ergebnis einer über zehnjährigen engen Zusammenarbeit zwischen Pierre Jodlowski und Małgorzata Walentynowicz, die seit 2011 die Werke dieser Farben-Serie aufführt. Schritt für Schritt entdeckte sie diese für sich und führte 2014 erstmals die vier bis dahin komponierten Werke im Zuge des Rainy Days Festival in Luxemburg zusammen in einem Konzert auf (*Série Noire*, *Série Blanche*, *Série Bleue* und *Série Rose*). In den folgenden Jahren erweiterte sie ihr Repertoire um *Série Rouge* und *Série Cendre*, welche speziell für sie geschrieben

und 2022 in Warschau im Nowy Teatr uraufgeführt wurde. Sie ist derzeit die einzige Interpretin, die alle Werke der Serie in ihrem Repertoire hat. Walentynowicz spielt somit Jodlowskis Musik seit über einem Jahrzehnt und ist eng mit ihr verbunden. Die vom Komponisten für ihre ausdrucksstarken und kraftvollen Interpretationen geschätzte Pianistin ist inzwischen auf der ganzen Welt zur Botschafterin seiner Musik geworden. Neben Luxemburg präsentierte Walentynowicz einzelne Stücke auf Festivals in Darmstadt, Schwaz, Warschau, Bukarest, Wrocław, Krakau, Kopenhagen, Ljubljana und Köln. Das Album, das auf Initiative von Małgorzata Walentynowicz aufgenommen wurde, ist die erste und einzige vollständige Aufnahme aller sechs Werke der Farben-Serie von Pierre Jodlowski, die zusammen ein ausdrucksstarkes, charakteristisches Porträt des französisch-polnischen Komponisten vermitteln.

In Pierre Jodlowskis Werkschaffen trifft Klang

auf Bild, Licht, Gestik und Erzählung. Jedes der Klavierstücke der Serie ist von einer Farbe inspiriert, die ein bestimmtes Bild symbolisiert. Dieses Bild kann sowohl ein Film, ein Kunstwerk (Malerei) als auch ein mentaler Zustand sein, der mit einer bestimmten Stimmung verbunden ist, die zum Beispiel durch Lektüre oder den Besuch eines Kunstmuseums hervorgerufen wird. Jodlowskis Musik ist daher synkretistisch, aber auch deutlich narrativ. Inspiriert von Film und Literatur erzählt der Komponist bestimmte Geschichten und tut dies zugegebenermaßen äußerst suggestiv. Allein mit Hilfe von Klängen erzeugt er bei ZuhörerInnen Vorstellungen und Emotionen, ohne sich des Videos zu bedienen. Jodlowskis Interesse am Film hat nicht nur die Erzählfähigkeit seiner Musik beeinflusst, sondern auch seine kompositorische Technik geprägt, die er aus Sergei Eisensteins „Attraktionsmontage“ ableitet, bei der Bilder mit einer starken emotionalen Ladung und ausgeprägter Ästhetik kombiniert werden. Von einem Meister des Kinos hat Jodlowski also gelernt, wie man die Aufmerksamkeit des Zuhörers durch geeignete dramaturgische und

psychologische Mittel auf sich zieht. Das sind vor allem die Dynamik der Übergänge, vielfältige Perspektiven und maximale Energie. Jodlowski setzt auf Kontraste, energiegeladenen Rhythmus, kraftvolle Klänge und die Unvorhersehbarkeit musikalischer Ereignisse. Seine Klanggeschichten verstärkt er durch das Einfügen von Filmdialogen in die Musik.

Die einzelnen Stücke der Farben-Serie unterscheiden sich jedoch in Bezug auf die verwendeten Klangmittel. Die Pole dieser Unterschiede markiert einerseits die minimalistische, loopende und sich linear zur Kumulation entwickelnde *Série Blanche* und andererseits die dynamische, auf Überraschungen und Kontrasten basierende, erzählerische und virtuose *Série Noire*. Die zwischen 2005 und 2022 entstandenen Werke spornen zum Vergleich und zur Beobachtung an, wie sich die musikalische Sprache Jodlowskis innerhalb von fast zwei Jahrzehnten verändert hat. Entgegen der Erwartungen ergeben sich die Unterschiede jedoch nicht aus der chronologischen Entstehung der einzelnen Stücke, sondern spiegeln

vielmehr das Streben des Komponisten nach einem klanglichen Äquivalent des jeweiligen Bildes wider.

Aus einer entfernteren Perspektive betrachtet bilden diese Kompositionen jedoch eine stilistisch zusammenhängende Sammlung, in der gewisse idiomatische und charakteristische Elemente erkennbar sind. Eines davon ist die ausdrucksvolle Harmonie. Jodlowski arbeitet gerne mit Gleichklängen und komponiert Klavierpassagen auf Akkordfolgen. In kompakter Form oder in Sechzehntel-Verläufen und Arpeggien verleihen sie den Stücken ein ausdrucksstarkes Kolorit und einen gesättigten Klavierklang. Beachtenswert ist auch die pianistische, oft virtuose Faktur der Stücke, in denen Figurationen, Triller, Passagen und schnelle Doppelgriffläufe in der Live-Aufführung zusätzlich durch energische Gestik betont werden. Einige Stücke der Serie wurden für Klavierwettbewerbe geschrieben, daher überrascht ihre virtuose Wucht nicht. Überraschend kann jedoch sein, dass Jodlowski, als einer der wenigen zeitgenössischen Komponisten, das Klavier praktisch nicht präpariert. Mit Ausnahme

von *Série Cendre* spielt die Pianistin ausschließlich auf den Tasten. Die Palette der Artikulation ist nicht besonders umfangreich, es gibt nicht einmal eine spezielle Legende in der Partitur. Die dynamische Rhythmik und – last but not least – die enge Koordination des Klavierklangs mit der Elektronik machen die Faktur jedoch abwechslungsreich, farbenreich und komplex, und die Musik klingt frisch und originell.

Die Elektronik in Jodlowskis Serie ist formal relativ einfach gestaltet – es handelt sich um eine stereofonische Klangspur (Stereo-Soundtrack), die ohne besondere technische Anforderungen wiedergegeben werden kann. Die Pianistin benötigt nicht einmal einen Klicktrack, da die charakteristischen elektronischen Klänge ihr während der Aufführung eine Orientierung ermöglichen. Für die Pianistin ist dies eine seltene und äußerst komfortable Situation, die Interpretationsfreiheit gibt und spontane Interaktionen mit dem begleitenden Tonband ermöglicht. Unter musikalischen Gesichtspunkten ist Jodlowskis Elektronik jedoch äußerst

raffiniert, reich sowohl an feinen Details als auch an ausdrucksstarken, kraftvollen Klängen. Der Komponist verwendet gerne Aufnahmen von E- oder Bassgitarre (oft verzerrt) und rhythmischem, energiegeladenem Schlagzeug (wie in *Série Blanche*, *Série Rose*, *Série Bleue* und *Série Rouge*). Jodlowskis Vorliebe für Klänge aus dem Bereich des Indie-Rock, Noise oder Free Jazz resultiert aus dem Wunsch, eine in der neuen komponierten Musik ungewöhnliche Intensität und Energie zu erlangen. Es treten auch charakteristische Abweichungen von der gleichstufig temperierten Stimmung auf, die psychedelische Effekte erzeugen und eine düstere, unheimliche, schwüle Atmosphäre in der Musik schaffen, von der man vieles sagen kann, aber sicherlich nicht, dass sie heiter, behaglich oder stimmungsvoll ist. Jodlowski strebt nicht danach, Emotionen zu beruhigen, sondern sie zu erregen. Dabei wird er von Małgorzata Walentynowicz begleitet, deren starke Persönlichkeit auf der Bühne und musikalisches Temperament für diese originellen künstlerischen Visionen eine passende Ergänzung sind.

Monika Pasiiecznik

Série Blanche folgt einem kumulativen Schreibprinzip und erzeugt ein Gefühl der Sinnlosigkeit und Mechanisierung der Welt. Man könnte sie als musikalische Interpretation von Jean Gionos Roman *Un Roi Sans Divertissement* sehen, der nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht wurde. Der Roman und seine Verfilmung durch François Leterrier zeigen Absurdität und Gewalt, die aus der Langeweile der Menschen resultieren. Die Bildsprache umfasst weiße, schneebedeckte Landschaften, die ein graues Dorf mit schwarzen Gestalten umgeben, wobei Rot nur dann auftaucht, wenn Blut vergossen wird, was auf eine verzweifelte Lösung in einer absurden Situation hindeutet.

Die Musik von *Série Blanche* verkörpert eine scheinbare Nonchalance und einfache Süße, aber sie baut sich allmählich durch Schichten auf, wobei jedes aufgezeichnete Zeichen bestehen bleibt und ein Crescendo webt, das einen Punkt des Exzesses erreicht. Ähnlich wie Albert Camus' *L'Étranger* schrieb Giono sein Buch, um auf die Weigerung der Menschen hinzuweisen, die Wahrheit zu akzeptieren, als das Grauen der Konzentrationslager offenbart wurde. Ich habe diese Musik komponiert, um den

unaufhaltsamen Mechanismus zu vermitteln, der zur Erosion unserer Wahrnehmungsprozesse und unserer allmählichen Unterwerfung führt.

Série Noire schöpft Inspiration aus dem Thriller-Genre. Sie entwirft einen multifunktionalen Raum, in dem Charaktere aus verschiedenen Filmen zusammenkommen und interagieren. Innerhalb dieses Universums gibt es eine mögliche Geschichte: Ein Mann verschwindet und diejenigen, die nach ihm suchen, enthüllen, dass er Opfer einer Verschwörung ist, die zu seiner Gefangennahme und dauerhaften Trennung von seinen Lieben führt.

Die Klavierschreibweise in *Série Noire* ist von diesen erzählerischen Elementen beeinflusst und basiert auf der Entwicklung von drei Schlüsselkomponenten:

1. Eine kurze Gruppe von drei Noten, die die Komposition eröffnet und später auch für wichtige Übergangsmomente verwendet wird.
2. Schnelle Akkordfolgen erzeugen komplexe chromatische Linien, intensive

Trajektorien, die entweder voneinander abweichen oder eng in konzentrierten Gesten zusammenlaufen.

3. Gleichklang-Akkorde rufen eine innere, schwebende Welt hervor und verleihen der Komposition eine ätherische Dimension.

Jedes dieser Elemente wird entwickelt und mit dem Soundtrack verwoben. Der Soundtrack wechselt zwischen Momenten großer Spannung, Unterbrechungen und unmöglichen Gesprächen. Ein Sinn für Humor und eine Anspielung auf die Vorstellung von Klischee sind erkennbar, wobei Voice-Overs und referenzielle Geräusche den Eindruck von Filmmusik erwecken.

Diese Komposition ist jedoch tatsächlich „ein Film der Musik“ und nicht der traditionelle Musikfilm selbst. Sie lädt alle dazu ein, frei in diesen klangorientierten Räumen zu erkunden und sich eigene einzigartige Welten vorzustellen.

Série Bleue ist direkt von meiner persönlichen

Begegnung mit Yves Kleins blauen monochromatischen Gemälden inspiriert. Die Komposition zielt darauf ab, einen minimalistischen Zustand heraufzubeschwören und dabei allmählich Resonanzen, Echos und Spannungen einzuführen. Die Musik entfaltet sich langsam, beginnend mit einem einzigen Hauptakkord und melodischen Mustern, die wiederholt und subtil entwickelt werden. Innerhalb des Soundtracks kann man subtile Zwischenfälle und kleine Risse wahrnehmen, die allmählich auftauchen und die Musik kontaminieren, ähnlich wie die Essenz von Kleins Gemälden.

In der Mitte des Stücks taucht ein deutlicher Puls auf, der einen Übergang in eine völlig andere musikalische Farbe signalisiert. Diese Transformation dient als Mittel, um die besonderen Empfindungen von Kleins monochromatischen Blautönen auszudrücken. Diese Gemälde besitzen eine einzigartige Fähigkeit, den Geist zu absorbieren und erfordern oft ein Element des Eskapismus.

Die elektronische Komponente der Komposition besteht hauptsächlich aus elektrischen

Bassklängen, die ich im Studio gespielt und aufgenommen habe. Diese Basstöne wirken als Präsenz neben der Pianistin oder dem Pianisten und schaffen harmonische Grundlagen, die die Musik zu elektrischen Gegenpunkten führen, bei denen sich die Energie allmählich, aber kraftvoll manifestiert.

Série Rouge schöpft seine Inspiration aus dem Herzen sowohl als Organ als auch als Klangquelle und repräsentiert die treibende Kraft hinter der menschlichen Maschine, symbolisiert durch den pulsierenden Fluss von rotem Blut. Die Komposition erforscht das musikalische Konzept, insbesondere die elektronischen Elemente und rhythmischen Dimensionen, die auf komplexe Weise mit dem grundlegenden Rhythmus des Herzschlags verwoben sind.

Jedoch gibt es wie bei anderen Werken innerhalb dieses Zyklus eine zusätzliche Ebene der semantischen oder pseudo-narrativen Dimension, die sich in das Projekt einwebt. Verschiedene Bilder und Assoziationen im Zusammenhang mit

Blut tauchen auf, wie seine Darstellung in Szenen mit Leichen, seine Präsenz in Schlachthöfen, wo es aus den Hälsen des Viehs spritzt, wie in Sergei Eisensteins *The Strike*, oder seine symbolische Darstellung in Kunstformen wie in Jan Fabres Choreografie *Je suis Sang* oder den alpträumhaften visuellen Eindrücken in Stanley Kubricks *The Shining*. Diese vielfältigen Bilder, Energien und Erinnerungen konvergieren zu einer Trajektorie, die sich von einem Zustand relativer Stabilität in Richtung von Chaos, Gewalt und Urarchaismus bewegt.

Série Rose schöpft wesentliche Inspiration aus Themen wie Sex, Pornografie und Liebe in einem suggestiven und narrativen Prozess. Im Wesentlichen versucht *Série Rose* zu vermitteln, dass die Faszination, die wir für jemanden empfinden, der ihren Körper, Geist und Seele umfasst, über die grundlegenden Instinkte hinausgeht, die in pornografischen Filmen dargestellt werden. Es nimmt Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine turbulente Reise, die von mehrdeutigen Unterbrechungen geprägt ist. Zunächst werden wir

von einem pulsierenden Rhythmus gefesselt, nur um uns in imaginäre Gespräche zu verstricken, die möglicherweise aus Filmen extrahiert wurden. Die Komposition umgibt uns mit Stimmen, Atemzügen, sinnlichen Tönen und Stöhnen.

Letztendlich verkörpert *Série Rose* eine Kunst der Zeit, die spekulative Erzählungen mit musikalischer Energie verbindet. Die Farbe, die sich durchgehend durchzieht, ist ein geheimnisvoller Rosaton, der ein falsches Klischee der Liebe repräsentiert.

Série Cendre

Eine der Hauptinspirationsquellen für dieses Stück ist Gerhard Richters Gemäldeserie *Acht Grau (Eight Greys)*, die ich selbst erleben durfte. Genau wie ich von Yves Kleins blauer Abstraktion fasziniert war (was meine Arbeit in *Série Bleue* beeinflusst hat), hinterließen Richters monochromatische Gemälde einen ebenso tiefen Eindruck bei mir.

Darüber hinaus ist diese Komposition meiner Frau gewidmet, deren Familienname „Popiel“ ist, was auf Polnisch „Asche“ oder auf Französisch „Cendres“

bedeutet. Das Konzept von Grau wandelt sich in die Metapher der Asche, die als Titel für dieses Musikstück dient.

Als Ergebnis pendelt die Komposition zwischen einer abstrakten Welt, die von Richters Leinwänden inspiriert ist, und der Betrachtung von Asche – über den Tod und das, was nach uns bleibt. Sie taucht ein in die bleibende Essenz, die durch die Zeit getragen wird.

Pierre Jodlowski

Pierre Jodlowski

Pierre Jodlowski ist ein Komponist, Performer und Multimedia-Künstler. Seine Musik, oft geprägt von hoher Dichte, bewegt sich an der Schnittstelle zwischen akustischem und elektronischem Klang und versteht sich als dramatisch und politisch verankert. Durch seine Arbeit als Komponist performte er in ganz Europa an Aufführungsorten zeitgenössischer Musik und anderer künstlerischer Felder: Tanz, Theater, bildende Kunst und elektronische Musik. Seine Arbeit erstreckt sich heute auf verschiedene Bereiche: Film, interaktive Installationen, Inszenierungen. Er definiert seine Musik als „aktiven Prozess“ auf physischer (musikalische Gesten, Energie und Raum) sowie psychologischer Ebene (Bezug zur Erinnerung und zur visuellen Dimension des Klangs). Parallel zu seiner Kompositionsarbeit tritt er auch in verschiedenen anderen Genres (experimentell, Jazz, elektronisch), solo oder mit anderen KünstlerInnen in Erscheinung.

Seit 1998 ist er künstlerischer Co-Leiter von *éOle* (Forschungs- und Produktionsstudio mit Sitz in Toulouse) und seit 2019 künstlerischer Leiter des *Musica Electronica Nova* Festivals in Wrocław, Polen. Derzeit ist er Composer in Residence für den Kompositionskurs am IRCAM.

Er arbeitete mit verschiedenen Ensembles zusammen (Auswahl): Ensemble intercontemporain (Paris), Ictus (Belgien), KNM (Berlin), Nadar (Belgien), PHACE (Österreich), MusikFabrik (Deutschland), das neue Ensemble Moderne (Montreal), Ars Nova (Schweden), Proxima Centauri (Frankreich), Court-circuit (Frankreich), Ensemble Les Éléments (Frankreich), das Berg Orchestra (Prag), Soundinitiative (Frankreich), LUX:NM (Deutschland) und mit verschiedenen SolistInnen aus der internationalen zeitgenössischen Musikszene. Durch seine Arbeit und Bühnenproduktionen entwickelte er Kollaborationen mit bildenden KünstlerInnen, BühnenbildnerInnen,

DramaturgInnen und AutorInnen.

Pierre Jodlowski erhielt Aufträge von: IRCAM, Ensemble intercontemporain, dem französischen Kulturministerium, der Akademie der Künste (Berlin), dem Donaueschinger Festival, Radio France, dem Klavierwettbewerb in Orléans, der Siemens Foundation, der Oper von Toulouse, dem europäischen Projekt INTEGRA, dem Studio EMS (Stockholm), der Royaumont Foundation, Cabaret contemporain, dem Musikfestival der Biennale Venedig und dem polnischen Kulturministerium.

Als Gewinner mehrerer internationaler Wettbewerbe erhielt er 2002 den Prix Claude Arrieu SACEM, 2012 den Prix Hervé Dugardin SACEM und war 2003 und 2004 in der Akademie der Künste Berlin als Stipendiat tätig. 2013 gewann er einen Preis der „Academie Charles Cros“ für eine seiner CDs. 2015 wurde er in Frankreich mit dem Großen Lyceum-Preis für sein Stück „Time & Money“ ausgezeichnet.

Von 2017 bis 2019 war er als Künstler im Lux – Nationaltheater in Valence (Frankreich) ansässig.

Seine Werke wurden teilweise von Editions Jobert veröffentlicht und waren Gegenstand mehrerer Audio- und Videoaufzeichnungen bei verschiedenen renommierten Labels. Er lebt in Frankreich und Polen.

Małgorzata Walentynowicz

Małgorzata Walentynowicz ist eine in Danzig geborene polnische Pianistin. Sie widmet ihre Arbeit seit vielen Jahren überwiegend der zeitgenössischen Musik. Walentynowicz gewann den ersten Preis im Internationalen Gaudeamus Wettbewerb in Amsterdam und den ersten Preis im Internationalen Yvar Mikhashoff Trust for New Music Wettbewerb in Buffalo (New York). Darüber hinaus wurde sie für die Exzellenz ihrer Interpretationskunst auf den Internationalen Ferienkursen für Neue Musik in Darmstadt mit einem Stipendium ausgezeichnet und wurde für den Classical: NEXT Innovation Award in Rotterdam nominiert.

Walentynowicz legt ihren künstlerischen Schwerpunkt auf die Erweiterung der Grenzen der Neuen Musik. Sowohl als Solistin als auch als Mitglied von Ensembles sucht sie kontinuierlich nach innovativen Möglichkeiten des musikalischen Vortrags. Sie interessiert sich für Kompositionen, die

nach der Verbindung zwischen Musik und Körper sowie der Beziehung zwischen Musik und visueller Kunst suchen. Sie nimmt an Veranstaltungen teil, die Elemente aus Performance-Art, Theater, Video und Fotografie miteinander vereinen.

Ihre Arbeit umfasst multimediale Auftritte, die auf harmonische Weise den traditionellen Klang des Klaviers mit der modernsten Elektronik, mit Tasteninstrumenten und Synthesizern verbinden. Indem sie ihre musikalischen Fertigkeiten und die Instrumente interagieren lässt, bricht sie mutig auf, den komplexen Verbindungen zwischen der menschlichen Individualität und der Technik aufzuspüren.

Małgorzata Walentynowicz gastiert regelmäßig auf verschiedenen Musikfestivals. Dazu zählen u. a.: Warschauer Herbst, MaerzMusik, Ultraschall Berlin, ECLAT Stuttgart, Heroines of Sound, Wittener Tage für Neue Kammermusik, Mixtur Festival Barcelona, Rainy Days Festival der Phil-

harmonie in Luxembourg, Klangspuren Schwaz, Musica Strasbourg, Gaudeamus Musikweek, ISCM World Music Days, Internationale Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt, SPOR Festival Aarhus, Klang in Copenhagen, Acht Brücken Festival Köln, Huddersfield Contemporary Music Festival, Sacrum Profanum in Krakau, Musica Polonica Nova und Musica Electronica Nova in Breslau, Tzlil Meudcan Festival in Tel Aviv.

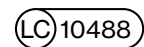
Małgorzata Walentynowicz arbeitete als Solistin mit der Nationalen Philharmonie Warschau, dem Polnischen Rundfunkorchester, dem Neue Musik Orchester Kattowitz, Sinfonia Iuventus, Sinfonia Varsovia, Illinois Modern Ensemble und Neofonia Ensemble zusammen. Ihre Interpretationen wurden auf mehreren Alben bei renommierten Labels veröffentlicht und sie wurde mit dem renommierten „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ ausgezeichnet.

Małgorzata Walentynowicz erhielt ihre musikalische Ausbildung an der Musikakademie Danzig, der Hochschule für Musik und Theater in Hannover und der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Sie ist habilitiert und arbeitet derzeit als Professorin der Musikakademie Danzig. Walentynowicz ist Mitglied im Kölner Ensemble Garage und dem New European Ensemble aus Den Haag.

Recording Venues	[1], [3]–[6] Witold Lutosławski Concert Studio of the Polish Radio, Warsaw/Poland [2] Concert Hall of the Academy of Music, Gdańsk/Poland
Recording Dates	[1], [3]–[6] 27–29 March 2023 [2] 29 September 2014
Engineer, Editor, Producer	[1], [3]–[6] Ewa Guziółek-Tubelewicz [2] Anna Kasprzycka
Mixing, Mastering	Pierre Jodlowski
Publisher	[1], [3]–[6] Edition Pierre Jodlowski [2] Edition Jobert
Cover	based on artwork by Enrique Fuentes

0022027KAI – © 2024 HNE Rights GmbH . © 2024 KAIROS
a production of KAIROS . www.kairos-music.com

ISRC: ATK942202701 to 06

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