

GOETHE
INSTITUT

Ministry of Culture
Foreign Cultural Relations
وزارة الثقافة
العلاقات الثقافية الخارجية

THE AMERICAN
UNIVERSITY IN CAIRO
The Department of Arts

أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة ٢٠١٧

كارت بلانش

Cairo Contemporary
Music Days

Carte Blanche

The programme of the Cairo Contemporary Music Days 2017 features several new compositions with focus on participants of the “Heritage and Modernity” forum combined with a focus on the Nordic Countries, which was made possible by the Carte Blanche.

The Goethe-Institut Cairo undertakes a cultural project called “Carte Blanche” with the Goethe-Institut Vilnius (Lithuania) dealing with the exchange of different programs and projects in many cultural and artistic areas. The project aims to transmit a current realistic image of each country. With the support of the Goethe-Institut the mobility of cultural activists will be conveyed and a space for encounters between the countries and a better understanding should be created. Within “Carte Blanche” the Goethe-Institut Cairo organizes concerts with Egyptian musicians from the Egyptian Contemporary Music Ensemble (ECME), Lithuanian musicians from LENsemble (Lithuanian Ensemble Network) and others.

Support from Egyptian and Lithuanian institutions as well as the Japan Foundation and the ISCM Members support fund enabled us to realize the plans.

For this reason, this year’s Cairo Contemporary Music Days take place in two phases. The first part of the festival in April and May 2017 is dedicated to the compositions of the participants of “Heritage and Modernity”. Two world premieres will be in the centre of the programme: Justina Repečkaitė (Lithuania) and Hikari Kiyama (Japan) were both amongst the participants of the “Heritage and Modernity” forum last year. The second part of the festival will be held in October 2017 and focus on the Nordic Countries. Further highlights of this year’s festival is the Egyptian premiere of several Arab composers, among others Hassan Taha with his Dice Player, Zad Moultaqa with his Cinq Haïkus pour alto et voix and a focus on Bushra el Turk. Moreover, Dr. Doris Kösterke will inaugurate the EECMS’s first seminar-series “Music Talks” at the Supreme cultural council and the American University in Cairo with two different topics.

Our already existing collaboration with Lithuania was perfect to integrate in Carte Blanche, thank to the support of Goethe Institut, furthermore we could win the ISCM Member Support Fund for a second round in Cairo and after a very successful performances and lectures in Vilnius where again members of the Egyptian Contemporary Music Ensemble and LENsemble will perform two concerts dedicated to the Topic Music Tradition and Modernity.

تركز

نسخة أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة لهذا العام تقدم أعمال ومؤلفات عالمية جديدة وأخرى تقدم لأول مرة في القاهرة مؤلفين كانوا قد سبق لهم وشاركوا في الملتقى الدولي للتراث والحداثة في إبريل الماضي ٢٠١٦ بالإضافة إلى مشاركة رابطة الأنسبيل الليتواني الذي تدعمه مبادرة معهد جوته القاهرة كارت بلانش. ويتعاون معهد جوته القاهرة في مبادرة كارت بلانش مع معهد جوته ليتوانيا لتحقيق التبادل الثقافي والفني في مجالات وبرامج ومشروعات متعددة، حيث يركز المشروع الحالي على نقل وتبادل صور ثقافية حقيقية من كل دولة مشاركة ويسهل معهد جوته ذلك بدعم الفاعلين الثقافيين والفنيين الناشطين وتوفير مساحات للممارسة والتفاهم والتواصل الفني والثقافي، ولهذا ينظم معهد جوته القاهرة فعاليات لموسيقيين مصريين من أعضاء الأنسبيل المصري للموسيقى المعاصرة وموسيقيي رابطة الأنسبيل الليتواني.

وبدعم من مؤسسات مصرية وليتوانية ومؤسسة اليابان بالقاهرة وصندوق أعضاء الجمعية الدولية للموسيقى المعاصرة (الذي فازت به الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة للمرة الثانية وبعد نجاح مشاركة الأنسبيل المصري للموسيقى المعاصرة في فلنيسوس) يتم تنفيذ النسخة الخامسة لأيام القاهرة للموسيقى المعاصرة على مرحلتين. وفي المرحلة الأولى إبريل ٢٠١٧ يتم التركيز بشكل كبير على عرض أعمال مؤلفين كانوا من ضمن المشاركين في الملتقى الدولي للتراث والحداثة (إبريل ٢٠١٦) والذي أقامته الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة ويلقى الضوء على عملين يعرض لأول مرة عالمياً في القاهرة ليوستينا ريبتشكايت (ليتوانيا) و هيكاري كياما (اليابان) واللذان شاركوا في ملتقى المؤلفين الشباب أحد محاور ملتقى التراث والحداثة.

كما يقدم العديد من المؤلفات الموسيقية المعاصرة للعديد من المؤلفين المعاصرين من مصر والعالم العربي وآسيا وأوروبا مثل: أرتوراس بومشتايناوس وعمله "ركام اللغة" (٢٠٠٩) و فيكتاس بالناكاس "موسيقى الأصوات المتساقطة" للفيولينة والإلكترونيات من ليتوانيا، والمؤلف الترويجي أويفيند تورفند وعمله "تيون فوريسست سبيس" (٢٠٠٩) في إطار اهتمام الجمعية المصرية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة بالتقديم الثقافي والموسيقي لدول شمال أوروبا مع إهداء المرحلة الثانية من المهرجان للتركيز فقط على هذه الموسيقى، هذا إلى جانب المؤلفة اللبنانية الإنجليزية بشرى الترك والتي تقدم لها عملين ماريونيت للفلوت والبيانو وعمل رباعي الأوتار (تناول السُحب)، أما الإضافة المصرية للمهرجان هي وجود عملين هامين للمؤلفين المصريين جمال عبد الرحيم وعمله تأملات لصولو الكمان وعمرو عقبة وعمله يوتوبيا لصولو الكلايينيت في حين أن المؤلف السوري حسان طه يحل ضيفاً على المهرجان ويُعرض له عمل لأعب الترد والذي بُني واستوحى من قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش والتي تحمل نفس الاسم، وتتعاون الجمعية الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة مع المؤلف اللبناني زاد ملتقى والذي يعد واحد من أهم المؤلفين العرب الحاليين حيث تقدم له أحد أعماله في إطار المهرجان.

وتحل دكتورة دوريس كوستاركة أستاذة الموسيقى والفلسفة بجامعة يوهانز جوتيبرج الألمانية كضيف شرف النسخة الخامسة حيث تلقي محاضرتين في القاهرة وتتناول العديد من الموضوعات ومن أهمها التطور الموسيقي بعد الحرب العالمية الثانية من خلال أطر ووجهات نظر اجتماعية واقتصادية وسياسية. وتعد دكتورة كوستاركة من أهم الكتاب في مجال الموسيقى في الوقت الحالي حيث أنها قد عملت عن كتب مع مؤلفين عالميين مثل شتوكهاوزن وكيدج.

Zad Moutaka

Born in Lebanon in 1967, is on the constant search for a personal artistic language in music and the plastic arts. In his work as a composer he is often inspired by Western contemporary poetry in his music and combines their essence with the characteristics of Arabic music. The slow maturation of a very personal form of expression gives him the opportunity to experiment, like in the ensemble Mezwei that he founded in 2004. Research and creation through questioning Eastern and Western cultures, specific tension and the friction between writing and orality are in the focus of his work.

The five haikus that inspired Zad Moutaka for his music for voice and viola, have also given him the incentive for a series of paintings. The haikus were all written by women. Although they are presented in their original Japanese version in the score, they are to be sung in an imaginary language. Just as in the strict form of the haiku, the structure is of highest importance. In this way, the language is reduced to an onomatopoeic phenomenon. While the haiku, as one of the shortest forms of poetry, only comprises of three verses, with 5 – 7 – 5 syllables or sounds, Moutaka extends the texts in his compositions and adds a modal melody. However, the composer tries to include the briefness in his composition, alluding by the fleeting moments, excitement and hints to Kurtág's or Berio's miniatures. While he explores different sound, timbre and rhythm possibilities in both instruments: the voice and the viola.

زاد ملتقى خمس قصائد هايكو للفيولا والغناء

ولد في لبنان عام ١٩٦٧ وهو مؤلف موسيقي معروف بالبحث الدائم عن لغة فنية في الموسيقى و فن البلاستيك حيث أنه يستلهم منه دائماً من الشعر الغربي المعاصر والذي يستعين به في مؤلفاته بل ويمزج كينونة هذا الشعر وخالصته بالموسيقى العربية، تتجه موسيقي ملتقى يتأن نحو النضوج مما يمكنه دائماً من التجريب مثلما فعل في تجربته مع مزوي إنسبيل الذي أنشأه عام ٢٠٠٤، البحث والخلق الجديد من خلال دراسة الثقافات الغربية و الشرقية من أولوياته كما أنه يهتم بالشد و الجذب بين الكتابة و التعبير الشفهي و هو الواضح في أعماله أيضاً.

الخمس قصائد الذي يستعين بهم ملتقى في هذا العمل من شعر الهايكو والهايكو هي أقصر شكل للقصيدة في العالم و قد استعان بقصائد جميعهم لسيدات ولكن نوعية القصيدة الوصفية التي ترسم لوحة ما هي محور العمل، وعلى الرغم من أن الأشعار باللغة اليابانية كما في النوتة و لكن عمل ملتقى للغناء و الفيولا يترك الخيار مفتوحاً لغناء الشعر بأي لغة متخيلة أو حتى مخترعة و غير حقيقية وبذلك يجرد ملتقى اللغة من كل الإشارات و يبقى على قوة الإيحاء الصوتي للكلمة، فيحاول ملتقى أن يمد و يمتد القصائد القصيرة ذات المقاطع القليلة كما يضيف لها نغمات سلمية ليوسع مدى القصيدة ووقعها على الأذن و لكنه في نفس الوقت يضيف عنصر اللحظات الهاربة وحس الإيجاز و السرعة في إشارة لأعمال كورتاج و بيريو فيما يحاول التجريب مع أصوات مختلفة وإيقاعات من الممكن خلقها من قدرات الفيولا و صوت المغني.

Zad Moulaka: Cinq Haïkus pour alto et voix

I:

*je me sens vieille
et pense ne plus vieillir
canna ensoleillé*

Takajo Mitsuhashi (1899- 1972)

II:

*la bise souffle dans tous les sens
le corps d'une femme
descend en zig zag*

Takajo Mitsuhashi (1899- 1972)

III:

*mon ombre
frappée par la corde
du saut à la corde*

Sono Nakamura (1913- 2001)

IV:

*néphars
les chuchotis de l'eau
me reviennent*

Sono Nakamura (1913- 2001)

V:

*ne te dépêche pas
de chanter puis de mourir
première cigale!*

Sono Nakamura (1913- 2001)

LENsemble

LENsemble (Lithuanian Ensemble Network) is a professional contemporary music organization, connecting professional ensembles, soloists and conductors. Vykintas Baltakas manages the LENsemble as an open platform for creative ideas and their professional realization. LENsemble consists of the Chordos String Quartet, St Christopher Wind Quintet, the Kaskados Piano Trio, the Vilnius Brass Quintet, accordionist Raimondas Sviackevičius, pianist Rima Chačaturian, composer and singer Rita Mačiliūnaitė and others. LENsemble has been working with established institutions of contemporary music in Lithuania and abroad, such as the Lithuanian Composers' Union, the Lithuanian Music Information and Publishing Centre, the Lithuanian Academy of Music and Theatre, the Goethe-Institut Vilnius and the Karsten Witt Musikmanagement Berlin. LENsemble is a positive presence in the international contemporary music scene. It is proud of its performances at the WDR (2009), at the Ruhr European Capital of Culture (2010), the Ultraschall Festival Berlin (2013), its recordings for Kairos, Megadisc Classics, Deutschland Radio Kultur, WDR and Lithuanian Radio and Television. In 2011, LENsemble started the concert series Composers of Our Time, featuring influential international and Lithuanian composers. LENsemble has already presented programs with music by Gerhard Stäbler, Kunsu Shim and Ignas Krunglevičius (2011), Bronius Kutavičius (2012), Luciano Berio (2013), a retrospective of Lithuanian chamber music in 1970–1990 (2013), Wolfgang Rihm, Matthias Pintscher and John Woolrich (2014) and compositions by Ukrainian and Serbian composers (2015). The Lithuanian Cultural Support Foundation, Ernst von Siemens Musikstiftung, the Goethe Institut Vilnius and the Lithuanian Composers' Union support the Composers of Our Time concerts. Currently LENsemble produced a new CD with music by Vykintas Baltakas in collaboration with Kairos Music.

The Egyptian Contemporary Music Ensemble

Established by the European-Egyptian Contemporary Music Society e.V in 2010, the Egyptian Contemporary Music Ensemble, ECME, presents a series of concerts every season as Guest Artists of the Department of Performing and Visual Arts at the American University in Cairo. This gathering of some of the finest Egyptian musicians from several generations serves to foster new composition and performance. All members of the ECME have pursued their musical education in Egypt as well as abroad, and by now occupy important positions in major cultural institutions and/or other professional ensembles. The concert series in the Ewart Memorial Hall in Cairo explore different themes, styles, epochs and regional characteristics of contemporary music. They are preceded by open rehearsals, and completed by lectures and masterclasses that provide deeper insight into the respective subject. The ECME has over a very short period of time become an eminent cultural ambassador for Egypt. It is the only ensemble in the country to date to perform recent national and international productions in the field of contemporary music, and the only one to work with composers from other parts of the world who wish to develop new pieces with an Egyptian ensemble. After a very successful presentation in Germany in November 2011 in collaboration with the renowned Neue Vocalsolisten Stuttgart and other German musicians and the first appearance of the Ensemble at a national festival in the course of the Cairo Contemporary Music Days 2012, the ECME celebrated its first international prestigious appearance performing the Mediterranean composers at the Festival Présences in Aix-en-Provence, the European Capital of Culture 2013. In 2016, the Ensemble managed to realise aims of working with world leading composers as well as established arab ones such as Oscar Bianchi, Thierry Pecou, Vyintas Baltakas and Hassan Khan. This continues in 2017 with new collaborations and diverse new works that the EECMS will introduce to the Egyptian audiences in which the society collaborates with composers such as Bushra el Turk, Jose Verdu and Kaja Saariajo. The ensemble has lately participated in international festivals and actions such as Gaudeamus Musziewekweek last September and Carte Blanch which is an initiative by Goethe the Middle East which took place in Lithuania as the first part of performance and public talks while the second will be in Cairo in May within the Society's annual festival of Cairo Contemporary Music Days.

رابطة الأنسمل الليتواني

هي مؤسسة محترفة للموسيقى المعاصرة والتي تهدف إلى الوصل بين مختلف الجامعات و العازفين والقائدين الموسيقيين ومدير الرابطة هو القائد الليتواني فيكنتاس بالتاكاس والذي يحاول من خلال رؤيته جعل الرابطة بمثابة منصة للأفكار المبدعة وكيفية تحقيقهم على أرض الواقع وتتكون رابطة الأنسمل الليتواني من رباعي كوردوس الوتري و خماسي سانت كريستوفر للنفخ و ثلاثي كاسكادوس للبيانو و خماسي فلنيوس لآلات النفخ النحاسية و عازف الأوكورديون ريمونداس سفياكيشاويوس و عازفة البيانو ريمانا تشاتشاتوريان و المؤلفة الموسيقية المطربة ريتا ماتشيلونايتيه و آخرين. وقد تعاونت الرابطة مع مؤسسات مرموقة في ليتوانيا و في الخارج مثل إتحاد المؤلفين الليتوانيين و المركز الليتواني للمعلومات والنشر الموسيقي و أكاديمية الموسيقى والمسرح الليتوانية و معهد جوته فلنيوس و كارستين فيت ميوزيك مانجمينت برلين، و في عام ٢٠١١ بدأت الرابطة سلسلة حفلاتها بعنوان ”مؤلفين موسيقيين من هذا العصر“ والتي قدموا من خلالها العديد من المؤلفين الليتوانيين المرموقين والمؤثرين و غيرهم من العالميين مثل لوسيانو بيريو و برونيس كوتافيشيوس والتي تم دعمها من العديد من المؤسسات الثقافية المرموقة مثل معهد جوته فلنيوس و مؤسسة إرنست فون سيمنز و إتحاد المؤلفين الليتوانيين و مؤسسة الدعم الثقافي الليتوانية و غيرهم و حاليًا أنتجت الرابطة سي دي جديد لموسيقى فيكنتاس بالتاكاس بالتعاون مع كايروز ميوزيك.

الأنسبل المصري للموسيقى المعاصرة

تقدم المجموعة المصرية للموسيقى المعاصرة، التي أنشأتها الجمعية الأوروبية المصرية، مجموعة من الحفلات الموسيقية فى كل موسم كضيوف شرف على قسم الفنون المرئية والمسرحية. بالجامعة الأمريكية فى القاهرة. ومن شأن هذا التجمع لصفوة الموسيقيين المصريين من أجيال مختلف أن يحفز إبداع المؤلفين والعازفين وخلق مناخ محفز للإنتاج لموسيقى المعاصر المصري. وقد تلقى جميع أعضاء المجموعة المصرية تعليمهم الموسيقي فى مصر وكذلك فى الخارج. ويشغلون الآن مناصب هامة فى مؤسسات ثقافية ذات مكانة رفيعة أو فى مجموعات محترفة أخرى أو كلاهما. وثمة حماس بين هؤلاء العازفين لمشاركة خبراتهم وتعمير معرفتهم العملية للطلاب وذلك من خلال تعريفهم بما هو مهم من الأعمال الموسيقية المعاصرة. مون المقرر أن يتم التطرق / استعراض فى مجموعة الحفلات المقامة فى قاعة إيورت التذكارية إلى الموسيقى المعاصرة مختلف مواضيعها وأنماطها الموسيقية وفتراتنا التاريخية وخصائصها على المستوى الإقليمي. يصاحب النشاط محاضرات ودروس يلقيها ذوي الخبرات لشرح البرامج المقدمة للجمهور، والتي من شأنها أن تعطى رؤية أعمق لما يخص الموسيقى المعاصرة. فضلا عن حضورها الدائم فى الجامعة الأمريكية، أصبحت المجموعة المصرية فى فترة قصيرة جدا سفيراً بارزاً للثقافة المصرية فهى المجموعة الموسيقية الوحيدة من العالم العربى حتى الآن التي تقدم أعمالا على المستوى القومي والدولي فى مجال الموسيقى المعاصرة، والتي تعمل مع هؤلاء المؤلفين الموسيقيين القادمين من أنحاء أخرى من العالم. تطوير مؤلفات جديدة مع المجموعات الموسيقية المصرية. وبعد أن حقق عرضهم فى ألمانيا فى ٢٠١١ نجاحاً كبيراً، بالمشاركة مع مجموعة نيو فوكسوليسن الشهيرة وموسيقيين آخرين، وبعد أول ظهورها فى مهرجان قومي فى إطار مهرجان أيام القاهرة للموسيقى المعاصرة ٢٠١٢، أحتفلت المجموعة المصرية بظهورها الدولي المميز لأول مرة فى مهرجان أكسن برفانس، عاصمة أوروبا الثقافية وتلى ذلك العديد من الظهور الدولي فى أهم المهرجانات المتخصصة عارضة مؤلفات مصرية وعربية وأوروبية تم تكليفها وعرضها لأول مرة بالعالم. ويتعاون الأنسبل مع مؤلفون مثل جوسية فردو، بشرى الترك وأوسكار بيانك، وفنانون كحسن خان ويعد مهرجان جاودياموس بهولند ومشروع كارت بلانك من أهم المشاريع فى الآونة الحالية.