

Javier Quislant (*1984)

Sinuoso Tiempo (2019-2021)

Cycle for String Quartet

1	I. Mons aureo (2020-2021)	11:07
2	II. Profondità dinamica (estudio de abismos) (2021)	11:13
3	III. Reticulatum (2021)	14:57
4	IV. Tholos (nel silenzio degli intervalli) (2019-2021)	10:00
TT		47:20

Klangforum Wien

Annette Bik, violin

Gunde Jäch-Micko, violin

Dimitrios Polisoidis, viola

Leo Morello, violoncello

Sinuoso Tiempo

Sinuoso Tiempo is a four-string quartet cycle examining sound “per se”. The cycle enhances the inventive potential of the inner universe of sound, suggests a meditation of its parameters and seeks for a utopian sound, which may be a source of wisdom. All pieces are based on the premise that extending musical thinking goes onward with the discovery and re-evaluation of the sounds surrounding us: their significance increases as they are associated to our up-to-date reality. This discovering hints to a redefinition of concepts such as rhythm, harmony, tempi, orchestration, which embrace the major notions organized-time-structures, form, expression, and character. The piece *Tholos (nel silenzio degli intervalli)* can be performed independently. The following combinations are also possible: I-II; I-III; II-III; II-IV; III-IV; I-II-III; I-III-IV; II-III-IV.

In the creative process of my latest works, technical approaches coming from cinema and literature have shaped my relationship with sound, which inspires an unrestricted mindset, free of the dead-weight-thought that establishes an explicit stream of relationships with sensibility. This mindset pursues to recover the virtue

of a primitive and ritual listening, and to grasp, from the inner universe of sound, the seeds from which language and communication sprout. *Sinuoso Tiempo* establishes this mimetic relationship with the architectural inheritance of the Real Academia de España en Roma and of the historical complex of San Pietro in Montorio, likewise with the evening twilight illuminating Rome and the side of the Gianicolo, eighth hill of Rome, at the right bank of river Tiber. Architectural space, urban landscape, and the setting of the sun are all metaphors for *Sinuoso Tiempo*.

Sinuoso Tiempo was premiered by the string quartet of the Klangforum Wien.

The pieces *Mons Aureo*, *Profondità dinamica (estudio de abismos)* and *Reticulatum* were premiered in December 2021 in Rome, at the Salón de Retratos of the Real Academia de España. *Tholos (nel silenzio degli intervalli)* was premiered in March 2022 in Vienna, in the framework of the Jeunesse Fast Forward Proträtkonzert at the Großer Sendesaal of ORF RadioKulturhaus.

Javier Quislant

I. Mons aureo

The Mons aureo (now known as Montorio) is located at the Gianicolo and receives this name after the ochre-color of its sandy ground, as well as the shining effect of the twilight on this terrain. The metaphor of color and luminosity, as well as the steady course of sunset to dusk, craft the idea to associate visual color with sound color (timbre), as well as the sunset's pace with tempi fluctuations.

In the manner of the Ars Nova motets, the piece begins with an isorhythmic texture that manifests a sense of unity. The musical discourse resolves gradually to a chaotic-growth harmonic-coloration process, like the multiplicity of crepuscular sunbeams and the colors of the evening twilight unfolding in a clear sky. Through a refining section of the cluttered growth and the chromatic multiplicity, the discourse leads us to a sequence of suspensions, a sort of climax, in which tempi fluctuations and exploration of silence stand on specific importance. At the end of the piece, a few bars which function as an offering, exhibit the already refined material.

II. Profondità dinamica (estudio de abismos)

Inspired by its symmetrical centralized dome structure the Tempietto di Bramante, the second piece of the cycle, introduces itself as a study recalling the concepts of counterpoint, reprise and sound characteristics. The first two work with perpetual shifts on the parameters register and articulation. Also, on the parameter of articulation, the piece works on the concept of the sound characteristics as if it were a mouldable material.

The structure of the piece is divided into 4 sections: A-B-A'-C. "A" and "A'" stand as the main sections and display the ceaseless counterpoint of shifting registers and articulations. These shifts evoke the so-called Profondità dinamica (dynamic depth). "B" functions as a complementary section of section "A", exploring weak pizzicato and bowed multiphonics. Section "A'" exhibits the motive of estudio de abismos (study of the abyss) by recalling materials of "A" and inverting their registers. This proceeding seeks to expand the possibilities for projecting materials into diverse registers, inducing the

piece to explore new shifting spaces. Section “C” acts as a logical consequence of sections “A” and “A”. The incessant counterpoint leads to a portato-descendant gesture disseminated on the quartet in a spiral form. The motion and energy steadily gather in an isorhythmic structure. This structure reassembles in four groups of sixteen attacks (similar to the sixteen columns surrounding the main part of the Tempietto) displaying the three rings and the podium through which the Tempietto is accessible. Each of these groups introduce distinctive timbral qualities by a shift on the contact point of the bow (from ordinario to molto sul ponticello). Higher frequencies are thus reached, as we can visually reach the stars in the firmament painted on the fresco of the Tempietto’s dome.

III. Reticulatum

The opus reticulatum (reticulata or reticulate work), a type of Roman masonry constructing a grid based on rhomboid-shape laying bricks. The bricks and their vertices describe diverse types of patterns, points

in space, and trajectories. The opus reticulatum is embedded on a base of opus caementicum. The irregularities of the latter cause the grid, patterns, and trajectories of the former to be ambiguous. The third piece seeks to persuade us of the complexity of the reticulatum by unfolding the diversity and multiplicity of its inner world and by getting a wider perspective of its grid: the larger the distance is from the reticulatum, the more perceptible is its complexity. From a narrow distance, I focus on the four vertices of the rhombi to confer to each of them the pitches of distorted sound spectra. So, the harmonic content is organized in four-pitch matrices, which connect, in a sort of chain effect, to contiguous ones. With the question “What could a violin, viola or cello mean these days?”, creative attention is focused on the qualities of marginal sounds. The percussive and precise sound of the pizzicato technique represents the idea of interpreting points in space (the pitches assigned to the vertices) that describe multiple trajectories on the grid of the reticulatum. The piece musically assimilates the concept of multiplicity of trajectories through a moto perpetuo consisting of pizzicato sounds that are tonally coloured by varying pressure of the left hand.

At the beginning, the moto perpetuo draws gradually rising frequency trajectories. Delicate string sounds begin to emerge from the background and a kind of fragile inner voice in the form of a hoquetus melody emerges. Analogous to the interruptions that exist in the grid of the reticulum, the temporal and narrative progression of the piece is also interrupted by a kind of temporal ellipses. These include sounds in which the rhythmic and tempo components are omitted and which fade away to silence. At this point in the piece, the question of the possible contemporary significance of string instruments recalls the trajectory principle of the reticulum. The question projects the trajectory principle onto the body of the instruments, from the fingerboard to the tailpiece, exploring timbres of white noise through multiple combinations of bowed and plucked edge sounds. The final section, characterised by inexorably interlocking gestures, demonstrates the idea of looking at the grid of the reticulum from a broader perspective. We perceive the reticulum as a collection of numerous geometric shapes and relationships, just as we perceive Rome as a compilation of different time periods.

IV. Tholos (nel silenzio degli intervalli)

Based on the three-part arrangement of the Tempietto (crypt, cella and dome), the piece has a recurring form consisting of a spiral sequence of three stanzas. The subtitle of the piece (*nel silenzio degli intervalli*) refers to a sonic fragility. In this sense, a polyphonic structure based on different types of sound, from white noise to overpressure and pizzicato sounds, explores the notion of interval from the perspective of pitch and frequency, marked by the articulations portato and messa di voce. The former focuses on sound qualities produced between portato articulated notes, while the latter focuses on melodic lines that arise from the expressive potential of the inner sound world.

The first part of the piece represents the crypt and is characterised by a slow tempo. Weak tonal gestures rich in overtones present the motives of the piece and are structured by a series of fermatas. After the layered introduction, the second stanza begins, which is metaphorically understood as the cella of the Tempietto. In this section, the motives undergo a process of darkening

of their timbre. Passages of accentuated gestures, vividly executed, reveal the profiles of the sculptures (and their shadows) that inhabit the cella. The upper area of the cella is reached through a kind of recapitulation in which the question of the possible present meaning of a melody emerges. Portato and messa di voce articulations form a short section in which phraseological tension is created by the brief accentuation of the former and the soft inner crescendo of the latter. This passage leads us to the dome of the Tempietto. A kind of chorale of overtones describes the fragile sounds that emerge between the articulated sounds. This chorale represents the apex of the Tempietto – the apex as a point in space where the trajectories of the firmament converge.

Javier Quislant

Javier Quislant was born in Bilbao (Basque Country, Spain) in 1984. He studied composition with Agustín Charles in Barcelona and with Beat Furrer in Graz. His catalogue ranges from solo to ensemble, orchestra, choral and chamber opera works. Quislant's music has been performed by ensembles such as Klangforum Wien, Ensemble intercontemporain, Ensemble Recherche, Arditti String Quartet, Orchestra Philharmonique de Radio France, Bilbao Symphony, Schola Heidelberg, Ensemble Court-Circuit, IEMA + Ulysses Ensemble, Plural Ensemble, in festivals like Wien Modern, IRCAM ManiFeste, Bridges Festival – Wiener Konzerthaus, Gaudeamus Muziekweek, Tage für Neue Kammermusik, Musikprotokoll, Open Music, Festival Ensems, Ciclo de Música Contemporánea de la Fundación BBVA, Festival Mixtur, Ciclo de Música Actual de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, Quincena Musical de San Sebastián and Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt. Recent awards include the Leonardo Grant for Researchers and Cultural Creators of the BBVA Foundation 2020, Laureate by the Real Academia de España en Roma 2020 (MAEC – AECID, Ministerio de Asuntos Exteri-

ores Cooperación y Unión Europea, Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo), Franz Schubert und die Musik der Moderne – Kompositionspreis für Klaviertrio 2020, St-A-i-R Styria Artist in Residence Grant 2020 (Austria), XXIV Premio de Composición del Colegio de España en París – INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) 2018, Musikförderungspreis der Stadt Graz 2017. Exploring sound in relation to literature and cinema is one of his main artistic interests.

His music can be heard at:

<https://soundcloud.com/javier-quislant>.

© Toni Amengual.

Annette Bik

Annette Bik graduated from the Mozarteum in Salzburg. Between 1982 and 1989 she was a member of the famous Hagen Quartett and the Chamber Orchestra of Europe. She additionally has taken part in international chamber music tours with Gidon Kremer and other well-known musicians. She is a guest musician at Concentus Musicus Wien and is actively engaged in teaching at the School for Music and the Performing Arts Vienna.

Annette Bik is a founding member of Klangforum Wien, with whom she has performed as a soloist and chamber musician throughout the world, as well as in the ensemble.

© Tina Herzl

Gunde Jäch-Micko

Gunde Jäch-Micko was born and raised in Vienna. She's been a member of Klangforum Wien since 1990. She studied violin at the University of Music in Vienna with Michael Frischenschlager, Ernst Kovacic and Gerhard Schulz. She has received several prizes in the national competition Jugend musiziert and in international violin competitions.

Gunde Jäch-Micko has performed as a soloist as well as with chamber music ensembles both within Austria and internationally and has recorded variously for the radio and on CD throughout the last 25 years.

Dimitrios Polisoidis

Dimitrios Polisoidis was born in Thessaloniki, Greece in 1961. He studied violin with Dany Dossiou in his hometown and later attended the University of Music Graz where he studied with Christos Poyzoides and also studied the viola with Herbert Blendinger. In 1993 he became a member of Klangforum Wien.

He has performed internationally and worked with many renowned composers who also wrote works especially for him. In 2012, the federal state of Styria awarded him the Karl Böhm Interpreter's Prize. He teaches at the University of Music Graz and at other institutions.

© Tina Herzl

Leo Morello

Leo Morello was born in Italy in 1994. He studied at the Mozarteum in Salzburg with Enrico Bronzi, at the Hanns Eisler Hochschule in Berlin with Stephan Forck and at the Kunsthochschule Graz with Klangforum Wien. He is currently studying sound engineering at the University of Music and Performing Arts in Vienna and is a founding member of NAMES – New Art and Music Ensemble Salzburg. In addition to his solo career, he is active as a chamber musician and in ensembles. He has taken part in numerous festivals such as the Salzburg Festival and the Donaueschinger Musiktage.

II. Profunditá dinamica (estudio de abismos)

J = 84 ca.

9

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

J = 84 ca.

13

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

Sinuoso Tiempo

Sinuoso Tiempo ist ein Streichquartettzyklus, welcher den Klang an sich untersucht. Der Zyklus steigert das Erfindungspotenzial des inneren Klanguniversums, regt eine Meditation seiner Parameter an und sucht nach einem utopischen Klang, der eine Quelle der Weisheit sein kann. Alle Stücke basieren auf der Prämisse, dass die Erweiterung der musikalischen Intelligenz mit der Entdeckung und Neubewertung der uns umgebenden Klänge weitergeht: ihre Bedeutung nimmt zu, sobald sie mit unserer aktuellen Realität in Verbindung gebracht werden. Diese Entdeckung verlangt eine Neudefinition von Begriffen wie Rhythmus, Harmonie, Tempi, Orchestrierung, die die wichtigsten Konzepte wie organisierte Zeitstrukturen, Form, Ausdruck und Charakter umfassen. Das Stück *Tholos (nel silenzio degli intervalli)* kann unabhängig aufgeführt werden. Die folgenden Kombinationen sind ebenfalls möglich: I-II; I-III; II-III; II-IV; III-IV; I-II-III; I-III-IV; II-III-IV.

Im Schaffensprozess meiner letzten Arbeiten haben technische Ansätze aus Film Art und Literatur mein Verhältnis zum Klang geprägt, wodurch ich das primitive und rituelle Zuhören wiedererlangen konnte. Aus dem

inneren Universum dieses Klangs lassen sich die Samen erfassen, aus denen Sprache und Kommunikation sprühen. *Sinuoso Tiempo* stellt diese mimetische Beziehung zum architektonischen Erbe der Real Academia de España en Roma und des historischen Komplexes von San Pietro in Montorio her, ebenso wie zur Abenddämmerung, die Rom und die Seite des Gianicolo, des achten Hügels von Rom, am rechten Tiberufer beleuchtet, wo sich die Academia und San Pietro in Montorio befinden. Architektonischer Raum, Stadtlandschaft und der Sonnenuntergang sind Metaphern für *Sinuoso Tiempo*. *Sinuoso Tiempo* wurde vom Streichquartett des Klangforums Wien uraufgeführt. Die Stücke *Mons Aureo*, *Profondità dinamica (estudio de abismos)* und *Reticulatum* wurden im Dezember 2021 in Rom, im Salón de Retratos der Real Academia de España, uraufgeführt. *Tholos (nel silenzio degli intervalli)* wurde im März 2022 in Wien im Rahmen des Jeunesse Fast Forward Porträtkonzerts im Großen Sendesaal des ORF Radio-Kulturhauses uraufgeführt.

Javier Quislant

I. Mons aureo

Der Mons aureo, (heutzutage Montorio genannt) befindet sich am Fuße des Gianicolo Hügels und ist nach der ockerfarbenen Farbe seines sandigen Bodens und der strahlenden Wirkung der Dämmerung auf diesem Gelände benannt. Die Metapher von Farbe und Leuchtkraft sowie der stetige Verlauf des Sonnenuntergangs bis zur Dämmerung lassen die Idee entstehen, visuelle Farbe mit Klangfarbe (Timbre) zu assoziieren, ebenso wie den Rhythmus des Sonnenuntergangs mit Tempi-Schwankungen.

Im Stil der Ars Nova Motetten beginnt das Stück mit einer isorhythmischen Struktur, die ein Gefühl der Einheit manifestiert. Der musikalische Diskurs löst sich allmählich in einen chaotisch wachsenden harmonischen Färbungsprozess auf, wie die Vielfalt der dämmrigen Sonnenstrahlen und der Farben der Abenddämmerung, die sich an einem klaren Himmel entfalten. Während eines verfeinernden Abschnitts des überladenen Wachstums und der chromatischen Vielfalt führt der Diskurs zu einer Abfolge von Suspensionen, einer Art

Höhepunkt, in dem Tempi-Schwankungen und das Erforschen der Stille eine besondere Bedeutung haben. Am Ende des Stückes erklingt in einigen Takten, quasi als Opfergabe, das bereits verfeinerte Tonmaterial.

II. Profondità dinamica (estudio de abismos)

Inspiriert durch die proportionale und symmetrische Struktur des Tempietto di Bramante präsentiert sich das zweite Stück als eine Studie über die Konzepte des Kontrapunkts, der Reprise und der Klangeigenschaften. Die ersten beiden werden durch kontinuierliche Änderungen der Register und Artikulation verarbeitet. Auch beim Parameter der Artikulation arbeitet das Werk mit dem Konzept der Klangeigenschaften, als wäre es ein formbares Material.

Die Struktur des Stücks ist in 4 Abschnitte unterteilt: A-B-A'-C. „A“ und „A“ bilden die Hauptabschnitte und zeigen den ununterbrochenen Kontrapunkt von wechselnden Registern und Artikulationen. Diese Ver-

änderungen rufen die sogenannte Profondità dinamica (Dynamische Tiefe) hervor. Der „B“-Teil fungiert als komplementärer Abschnitt zu Teil „A“, in welchem mehrstimmige Klänge mittels Pizzicato und Arco gespielt werden. Der Abschnitt „A“ stellt das Motiv estudio de abismos (Studie der Abgründe) vor, indem er das Material von „A“ aufgreift und dessen Register umkehrt. Diese Vorgehensweise versucht, die Möglichkeiten der Projektion von Materialien in unterschiedliche Register zu erweitern und das Stück dazu anzuregen, neue Verschiebungsräume zu erkunden. Abschnitt „C“ fungiert als logische Konsequenz der Abschnitte „A“ und „A“. Der unaufhörliche Kontrapunkt führt zu einer portato-deszendenten Geste, welche sich spiralförmig auf das Quartett ausbreitet. Die Bewegung und Energie versammeln sich stetig in einer isorhythmischen Struktur, welche sich aus vier Gruppen zu sechzehn Anschlägen zusammensetzt (so wie die sechzehn Granitsäulen mit toskanischen Marmorkapitellen, die die Cella des Tempietto umgeben) und zeigt die drei Ringe und das Podium, durch das der Tempietto zugänglich ist. Jede dieser Gruppen bringt durch eine vierstufige Verschiebung des Bogenansatzpunktes (von ordinario bis molto

sul ponticello) besondere Klangqualitäten ein. Auf diese Weise werden höhere Frequenzen erreicht, so wie wir visuell die Sterne am Firmament erreichen können, die auf dem Fresko der Tempietto-Kuppel dargestellt sind.

III. Reticulatum

Der opus reticulatum (reticulata oder netzförmiges Werk) ist eine Art römisches Mauerwerk, das auf einem Raster aus rautenförmig verlegten Ziegeln basiert. Die Bausteine und ihre Eckpunkte beschreiben unterschiedliche Arten von Mustern, Punkten im Raum und Trajektorien. Das Opus reticulatum basiert auf dem Opus caementicium. Die Unregelmäßigkeiten der letzteren führen dazu, dass das Raster, die Muster und Trajektorien der ersten mehrdeutig sind. Das dritte Stück versucht, uns von der Komplexität des Reticulatums zu überzeugen, indem es die Vielfalt und den Reichtum seiner inneren Welt entfaltet: Je größer der Abstand zum Netz ist, desto deutlicher ist seine Komplexität zu erkennen. Aus geringer Entfernung konzentriere ich mich auf die vier Eckpunkte der Rauten, um je-

dem von ihnen die Tonhöhen verzerrter Klangspektren zuzuordnen. Der harmonische Inhalt organisiert sich in Vier-Ton-Matrizen, die sich in einer Art Dominoeffekt mit angrenzenden Matrizen verbinden. Mit der Frage „Was könnte eine Geige, Bratsche oder ein Violoncello heutzutage bedeuten?“ richtet sich die kreative Aufmerksamkeit auf die Qualitäten von marginalen Klängen. Der perkussive und präzise Klang der Pizzicato-Technik stellt die Idee dar, Punkte im Raum zu interpretieren (die den Eckpunkten zugeordnete Tonhöhen), die mehrere Trajektorien auf dem Raster des Reticulatum beschreiben. Das Stück assimiliert musikalisch das Konzept der Vielfältigkeit von Trajektorien durch ein Moto perpetuo, das aus Pizzicato-Klängen besteht, welche durch unterschiedlichen Druck in der linken Hand klangfarblich gestaltet werden.

Zu Beginn zeichnet das Moto perpetuo stufenförmig ansteigende Frequenztrajektorien. Zarte Streicherklänge beginnen aus dem Hintergrund aufzutauchen und eine Art zerbrechliche innere Stimme in Form einer Hoquetus-Melodie entsteht. Analog zu den Unterbrechungen, die im Raster des Reticulatum existieren, wird der zeitliche

und narrative Verlauf des Stücks ebenfalls von einer Art zeitlicher Ellipsen unterbrochen. Diese beinhalten Klänge, bei denen die rhythmischen und tempomäßigen Komponenten weggelassen werden und welche bis zur Stille verklingen. An dieser Stelle des Stücks erinnert die Frage nach der möglichen gegenwärtigen Bedeutung der Streichinstrumente an das Trajektorienprinzip des Reticulatum. Die Frage projiziert das Trajektorienprinzip auf den Korpus der Instrumente, vom Griffbrett bis zum Saitenhalter, und erforscht Klangfarben des weißen Rauschens durch vielfältige Kombinationen von gestrichenen und gezupften Randklängen. Der letzte Abschnitt, der durch unaufhaltsam ineinandergreifende Gesten gekennzeichnet ist, zeigt die Idee, das Raster des Reticulatum aus einer breiteren Perspektive zu betrachten. Wir nehmen das Reticulatum als eine Ansammlung zahlreicher geometrischer Formen und Beziehungen wahr, so wie wir Rom als eine Ansammlung verschiedener Zeiten wahrnehmen.

IV. Tholos (nel silenzio degli intervalli)

Ausgehend von der dreiteiligen Anordnung des Tempietto (Krypta, Cella und Kuppel) weist das Stück eine wiederkehrende Form auf, die aus einer spiralförmigen Abfolge von drei Stanzen besteht. Der Untertitel des Stücks (nel silenzio degli intervalli) verweist auf eine klangliche Zerbrechlichkeit. In diesem Sinne erforscht eine polyphone Struktur, die auf verschiedenen Klangarten basiert, von weißem Rauschen bis hin zu Überdruck und Pizzicato-Klängen, den Begriff des Intervalls aus der Perspektive der Tonhöhe und der Frequenz, gekennzeichnet durch die Artikulationen portato und messa di voce. Ersteres konzentriert sich auf Klangqualitäten, die zwischen den portato-artikulierten Tönen erzeugt werden, während sich letzteres auf melodische Linien, die aus dem Ausdruckspotenzial der inneren Klangwelt entstehen, konzentriert.

Der erste Teil des Stücks stellt die Krypta dar und ist durch ein langsames Tempo gekennzeichnet. Schwache obertonreiche Klanggesten präsentieren die Motive des Stücks und sind durch eine Reihe von Fermaten gegliedert.

Nach der gestuften Einleitung beginnt die zweite Stanze, die metaphorisch als Cella des Tempietto verstanden wird. In diesem Abschnitt werden die Motive einem Verdunkelungsprozess ihrer Klangfarbe unterzogen. Passagen akzentuierter Gesten, die anschaulich ausgeführt werden, zeigen die Profile der Skulpturen (und ihre Schatten), die die Cella bewohnen. Der obere Bereich der Cella wird durch eine Art Reprise erreicht, in der die Frage nach der möglichen gegenwärtigen Bedeutung einer Melodie auftaucht. Portato- und Messa-di-Voce-Artikulationen bilden einen kurzen Abschnitt, in dem phraseologische Spannung durch die kurze Akzentuierung der ersten und das weiche innere Crescendo der letzteren erzeugt wird. Diese Passage führt uns zur Kuppel des Tempiettos. Eine Art Choral von Obertönen beschreibt die zerbrechlichen Klänge, die zwischen den artikulierten Klängen entstehen. Dieser Choral stellt den Scheitelpunkt des Tempietto dar – den Scheitelpunkt als einen Punkt im Raum, an dem die Trajektorien des Firmaments zusammenlaufen.

Javier Quislant

Javier Quislant wurde 1984 in Bilbao (Baskenland, Spanien) geboren. Er studierte Komposition bei Agustín Charles in Barcelona und bei Beat Furrer in Graz. Seine Werk-Brandbreite reicht von Solo- und Ensemble-musik über Orchester- und Chorwerke bis hin zur Kammeroper. Quislants Musik wurde unter anderem von folgenden Ensembles aufgeführt: Klangforum Wien, Ensemble intercontemporain, Ensemble Recherche, Arditii String Quartet, Orchestra Philharmonique de Radio France, Bilbao Symphony, Schola Heidelberg, Ensemble Court-Circuit, IEMA + Ulysses Ensemble, Plural Ensemble, bei Festivals wie Wien Modern, IRCAM ManiFeste, Bridges Festival – Wiener Konzerthaus, Gaudeamus Muziekweek, Wittener Tage für Neue Kammermusik, Musikprotokoll, Open Music, Festival Ensems, Ciclo de Música Contemporánea de la Fundación BBVA, Festival Mixtur, Ciclo de Música Actual de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, Quincena Musical de San Sebastián and Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt.

Zu den Auszeichnungen zählen der Leonardo Grant for Researchers and Cultural Creators of the BBVA Foun-

dation 2020, Laureate by the Real Academia de España en Roma 2020 (MAEC – AECID, Ministerio de Asuntos Exteriores Cooperación y Unión Europea, Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo), Franz Schubert und die Musik der Moderne – Kompositionspreis für Klaviertrio 2020, St-A-i-R Styria Artist in Residence Grant 2020 (Austria), XXIV Premio de Composición del Colegio de España en Paris – IN-AEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) 2018, Musikförderungspreis der Stadt Graz 2017.

Die Erforschung von Klang in Verbindung mit Literatur und Filmkunst ist eine seiner wichtigsten künstlerischen Interessen.

Seine Musik ist zu hören unter:

<https://soundcloud.com/javier-quislant>.

Annette Bik

Annette Bik absolvierte ihr Studium an der Hochschule für Musik Mozarteum in Salzburg. Von 1982 bis 1988 war sie Mitglied des berühmten Hagen Quartetts und des Chamber Orchestra of Europe. Weiters unternahm sie weltweite Kammermusiktourneen mit Gidon Kremer und anderen namhaften Musiker/innen. Sie ist Gastmusikerin beim Concentus Musicus Wien und übt eine rege Unterrichtstätigkeit an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien aus.

Annette Bik ist Gründungsmitglied des Klangforum Wien, mit welchem sie international als Solistin und Kammermusikerin sowie im Ensemble gastiert.

Gunde Jäch-Micko

Gunde Jäch-Micko wurde in Wien geboren. Seit 1990 ist sie Mitglied des Klangforum Wien.

Sie studierte Konzertfach Violine an der Hochschule für Musik in Wien bei Michael Frischenschlager, Ernst Kovacic und Gerhard Schulz. Mehrfach erhielt sie Preise beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert sowie bei internationalen Violinwettbewerben.

Gunde Jäch-Micko konzertiert als Solistin, Kammermusikerin und Ensemblemusikerin im In- und Ausland und hat in den vergangenen 25 Jahren bei zahlreichen Rundfunk- und CD-Aufnahmen mitgewirkt.

Dimitrios Polisoidis

Dimitrios Polisoidis wurde 1961 in Thessaloniki geboren. Er studierte Violine bei Dany Dossiou in seiner Heimatstadt und Christos Poyzoides an der Kunst Universität Graz sowie Viola bei Herbert Blendinger. 1993 wurde er Mitglied des Klangforum Wien.

Internationale Konzerttätigkeit, Zusammenarbeit mit vielen namhaften Komponist/innen und zahlreiche Uraufführungen auch von Werken, die für ihn komponiert wurden.

Dimitrios Polisoidis wurde 2012 mit dem Karl Böhm Interpretationspreis des Landes Steiermark ausgezeichnet.

Er lehrt im Rahmen der Klangforum-Professur an der Kunst Universität Graz, sowie an anderen Institutionen.

Leo Morello

Leo Morello wurde 1994 in Italien geboren. Er studierte am Mozarteum Salzburg bei Enrico Bronzi, an der Hanns Eisler Hochschule Berlin bei Stephan Forck und an der Kunstuniversität Graz bei Klangforum Wien. Er studiert derzeit Tonmeister an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.

Er ist Gründungsmitglied des New Art and Music Ensemble Salzburg. Neben der solistischen Tätigkeit ist er als Kammermusiker und in Ensembles tätig.

Er nahm und nimmt regelmäßig an Festivals teil, wie beispielsweise den Salzburger Festspielen oder den Donaueschinger Musiktagen.

Sinuoso Tiempo

Sinuoso Tiempo es un ciclo para cuarteto de cuerda que propone examinar el sonido por se, realzando el potencial inventivo del universo interior del sonido como fuente de sabiduría. Parte de la premisa de que el pensamiento musical avanza con el descubrimiento y la reevaluación de los sonidos que nos rodean: su significado aumenta ya que están asociados a nuestra realidad actual. Este descubrimiento apunta a una redefinición de conceptos como el ritmo, la armonía, el tempo, la orquestación, que abarcan nociones como estructuras de tiempo organizadas, forma, expresión y carácter. Si no se toca completo, son posibles las siguientes combinaciones I-II; I-III; II-III; II-IV; III-IV; I-II-III; I-III-IV; II-III-IV. La pieza *Tholos* puede interpretarse separadamente.

En el proceso creativo de mis últimas obras, planteamientos técnicos procedentes de otras disciplinas artísticas como el cine y la literatura han configurado la relación con el sonido, estableciéndose una relación mimética que trata de recuperar una escucha primitiva y ritual, y captar, desde el interior del sonido, las semillas de las que brota la comunicación. *Sinuoso*

Tiempo establece esta relación mimética con la herencia arquitectónica de la Real Academia de España en Roma y del complejo histórico de San Pietro in Montorio, así como con el crepúsculo vespertino que ilumina Roma y la ladera del Gianicolo, octava colina de Roma, en la orilla derecha del río Tíber. Espacio arquitectónico, paisaje urbano y la puesta de sol son metáforas para *Sinuoso Tiempo*.

El estreno fue a cargo del cuarteto de cuerda del Klangforum Wien. *Mons Aureo*, *Profondità dinamica* (estudio de abismos) y *Reticulatum* se estrenaron en diciembre de 2021 en Roma, en el Salón de Retratos de la Real Academia de España. *Tholos* se estrenó en marzo de 2022 en Viena, en el marco del Jeunesse Fast Forward Proträtkonzert en Großer Sendesaal de ORF RadioKulturhaus.

Javier Quislant

I. Mons aureo

El título procede de la denominación inicial Mons aureo, de la que procede el nombre actual de Montorio. El Mons aureo, situado en el Gianicolo, recibe este nombre por el color ocre de su suelo arenoso, así como por el efecto lumínico del crepúsculo sobre este terreno. El color, luminosidad, y el transcurso constante de la puesta de sol hasta el crepúsculo, conforman la idea de asociar metafóricamente el color visual con color sonoro (timbre), así como el ritmo de la puesta de sol con fluctuaciones de tempi.

A la manera de los motetes de Ars Nova, la obra comienza con una textura isorítmica que manifiesta un sentido de unidad. El discurso musical se resuelve gradualmente en un proceso armónico-colorativo de crecimiento caótico, como la multiplicidad de los rayos de sol y de colores del crepúsculo vespertino al desplegarse. A través de una sección de refinamiento del crecimiento desordenado y de la multiplicidad de colores, el discurso insinúa una secuencia de suspensiones, una especie de clímax, en el que las fluctuaciones de

tempi y la exploración del silencio adquieren una importancia específica. Al final de la pieza, unos compases que funcionan a modo de ofrenda, exhiben el material depurado.

II. Profondità dinamica (estudio de abismos)

Inspirada en la estructura simétrica del Tempietto, la segunda obra del ciclo se presenta como un estudio sobre los conceptos contrapunto, reprise y fisicalidad del sonido, explorando la forma de reprise. Los dos primeros son tratados mediante continuos cambios sobre los parámetros registro y articulación. Mediante el parámetro articulación, la obra trabaja sobre el concepto de fisicalidad del sonido, como si se tratase de una materia prima moldeable.

La estructura se divide en 4 secciones: A-B-A'-C. «A» y «A'» son las secciones principales y muestran el incesante contrapunto de registros y articulaciones cambiantes. Estos cambios evocan la llamada *Profondità*

dinamica (profundidad cambiante). La sección «B» funciona como una sección complementaria de «A», explorando sonoridades de multifónicos ejecutados por medio de pizzicato y arco. La sección «A'» muestra la figura estudio de abismos invirtiendo los registros de materiales de «A». Este procedimiento busca proyectar los materiales en diversos registros, induciendo a la pieza a explorar espacios cambiantes. La sección C actúa como consecuencia de las secciones A y A'. El contrapunto incesante conduce a un gesto portato-descendente diseminado en el cuarteto en forma de espiral. El movimiento y la energía se acumulan de manera constante en una textura isorítmica que se agrupa en cuatro etapas de dieciséis ataques (así como dieciséis columnas rodean el cuerpo principal del Tempietto), que muestran los tres anillos y el podio a través de los cuales se accede al Tempietto. Cada uno de etapas introduce cualidades tímbricas distintivas mediante el cambio de en el punto de contacto del arco. De este modo, se alcanzan frecuencias cada vez más agudas, así como se pueden alcanzar visualmente las estrellas del firmamento pintadas en el fresco de la cúpula del Tempietto.

III. Reticulatum

El opus reticulatum (reticulata u obra reticulada), es un tipo de mampostería romana que construye una retícula a base de ladrillos de colocación en forma romboidal. Los ladrillos y sus vértices describen diversos patrones, puntos en el espacio y trayectorias. El opus reticulatum está incrustado sobre una base del opus caementicum. Las irregularidades de este último hacen que los patrones y trayectorias sean ambiguos. Reticulatum pretende persuadirnos de la complejidad del opus reticulatum desplegando la diversidad y multiplicidad de su mundo interior y consiguiendo una perspectiva más amplia de su retícula: cuanto mayor es la distancia, más perceptible es su complejidad. Se confiere a cada uno de los cuatro vértices del rombo las alturas de determinados espectros sonoros distorsionados. El contenido armónico se organiza en matrices de cuatro alturas, que se conectan, en una especie de efecto en cadena, con otras contiguas. Al plantear la pregunta «¿qué significa un violín, viola o violonchelo hoy en día?», la pieza explora sonidos y sonoridades marginales. La sonoridad percusiva y precisa de la técnica del pizzicato repre-

senta la idea de interpretar puntos en el espacio (las alturas asignadas a los vértices) que describen múltiples trayectorias en la retícula del reticulatum. La pieza asimila musicalmente el concepto de multiplicidad de trayectorias mediante un moto perpetuo compuesto por sonidos de pizzicato coloreados por diversos tipos de presión de la mano izquierda.

Al comienzo, el moto perpetuo describe trayectorias ascendentes de frecuencia escalonada. Sonoridades frágiles producidas por el arco comienzan a emerger del background surgiendo una voz interior quebradiza en forma de melodía en hoquetus. Ampliando la perspectiva, análogamente a las interrupciones existentes en la retícula del reticulatum, el curso narrativo y tiempo de la pieza se ven interrumpidos por unas elipsis temporales. Éstas implican sonoridades que omiten el ritmo y el tempo y que gravitan hacia el silencio. En este punto del curso de la pieza, la pregunta sobre el significado de los instrumentos de cuerda recuerda, revisita el principio de trayectoria del Reticulatum, proyecta proyectándolo sobre el cuerpo de los instrumentos, desde el diapasón hasta el cordal, explorando sonoridades de

ruido blanco mediante diversas combinaciones de sonidos marginales de arco y pizzicato. La sección final, caracterizada por una intercalación de gestos, representa la idea de contemplar la retícula del reticulatum desde una perspectiva más amplia, percibiendo el reticulatum como una confluencia de múltiples relaciones geométricas, al igual que percibimos Roma como una confluencia de múltiples tiempos.

IV. Tholos (nel silenzio degli intervalli)

A partir de la disposición del Tempietto (cripta, cella y cúpula), esta obra presenta una forma secuencial en espiral de tres stanze. El subtítulo de la pieza (*nel silenzio degli intervalli*) hace referencia a la fragilidad inherente en la naturaleza del sonido. Una textura polifónica constituida por diversos tipos de sonidos explora la noción de intervalo desde las perspectivas de la altura (pitch) y de la frecuencia, interpretados por articulaciones portato y messa di voce. La primera se centra en las cualidades sonoras generadas entre las notas articuladas en portato, mientras que la segunda se centra

en líneas melódicas originadas desde el potencial expresivo del universo interior del sonido.

La primera sección de la pieza representa la cripta y describe su ritmo lento. Los débiles gestos sonoros en armónicos introducen los materiales de la pieza articulados mediante una serie de fermatas. Tras esta introducción escalonada, en la segunda stanza, que se entiende metafóricamente como la cella del Tempietto, los materiales sufren un proceso de oscurecimiento de su color tímbrico. Pasajes de gestos acentuados y ejecutados con viveza representan los perfiles de las esculturas, y sus sombras, que habitan la cella. La parte superior de la cella se alcanza mediante una suerte de reprise, en la que la pregunta sobre el significado potencial del concepto melodía en la actualidad acontece. Las articulaciones portato y messa di voce construyen una breve sección en la que se crea una tensión fraseológica mediante la breve acentuación de la primera y el suave crescendo interno de la segunda. Esto condice a la cúpula del Tempietto, donde una sonoridad coral de armónicos describe a su vez sonoridades quebradizas que se generan entre los armónicos. Este

coral invoca el vértice del Tempietto, como un punto del espacio en el que convergen las trayectorias de las estrellas del firmamento pintado.

Javier Quislant

Javier Quislant nace en Bilbao en 1984. Estudió composición con Agustín Charles en Barcelona y Beat Furrer en Graz. Sus obras abarcan desde la música solista y de ensemble hasta las obras orquestales y corales y la ópera de cámara. La música de Quislant ha sido interpretada por ensambles como Klangforum Wien, Ensemble intercontemporain, Ensemble Recherche, Arditti String Quartet, Orchestra Philharmonique de Radio France, Bilbao Symphony, Schola Heidelberg, Ensemble Court-Circuit, IEMA + Ulysses Ensemble, Plural Ensemble, en festivales como Wien Modern, IRCAM ManiFeste, Bridges Festival – Wiener Konzerthaus, Gaudeamus Muziekweek, Wittener Tage für Neue Kammermusik, Musikprotokoll, Open Music, Festival Ensems, Ciclo de Música Contemporánea de la Fundación BBVA, Festival Mixtur, Ciclo de Música Actual de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, Quincena Musical de San Sebastián y Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt.

Entre sus premios se encuentran la Beca Leonardo para Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA 2020, Beca de la Real Academia de

España en Roma 2020 (MAEC – AECID, Ministerio de Asuntos Exteriores Cooperación y Unión Europea, Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo), Franz Schubert & Musik der Moderne – Kompositionspreis para trío de pianos 2020, Beca St-A-i-R Styria Artist in Residence 2020 (Austria), XXIV Premio de Composición del Colegio de España en París – INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música) 2018, Musikförderungspreis der Stadt Graz 2017.

Explorar el sonido en relación con la literatura y el arte cinematográfico es uno de sus principales intereses artísticos.

Su música puede escucharse en:

<https://soundcloud.com/javier-quislant>.

Annette Bik

Annette Bik se graduó en el Mozarteum de Salzburgo. Entre 1982 y 1989 fue miembro del famoso Cuarteto Hagen y de la Orquesta de Cámara de Europa. Además, ha participado en giras internacionales de música de cámara con Gidon Kremer y otros músicos de renombre. Es regularmente invitada a tocar con el Concertus Musicus Wien y participa activamente en la enseñanza en la Escuela de Música y Artes Escénicas de Viena. Annette Bik es miembro fundador del Klangforum Wien, ensemble del que hace parte y con el cual ha actuado como solista y en música de cámara en todo el mundo.

Gunde Jäch-Micko

Gunde Jäch-Micko nació y creció en Viena. Es miembro del Klangforum Wien desde 1990. Estudió violín en la Universidad de Música de Viena con Michael Frischenschlager, Ernst Kovacic y Gerhard Schulz. Ha recibido varios premios en el concurso nacional Jugend musiziert y en concursos internacionales de violín. Gunde Jäch-Micko ha actuado como solista y con conjuntos de música de cámara tanto en Austria como a nivel internacional y en los últimos 25 años ha grabado en diversas formaciones para la radio y en CD.

Dimitrios Polisoidis

Dimitrios Polisoidis nació en Thessaloniki, Grecia en 1961. Estudió violín con Dany Dossiou en su ciudad natal y luego asistió a la Universidad de Música de Graz, donde estudió con Christos Poyzoides y también estudió viola con Herbert Blendinger. En 1993 se convirtió en miembro del Klangforum Wien.

Ha actuado internacionalmente y trabajado con muchos compositores de renombre que también escribieron obras especialmente para él. En 2012, el Estado Federal de Styria le otorgó el Premio de Intérprete Karl Böhm. Enseña en la Universidad de Música de Graz y en otras instituciones.

Leo Morello

Leo Morello nació en Italia en 1994. Estudió en el Mozarteum de Salzburg con Enrico Bronzi, en la Hanns Eisler Hochschule de Berlin con Stephan Forck y en la Kunstuniversität Graz (en la Academia del Klangforum Wien). Actualmente estudia Ingeniería de Sonido en la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena. Es miembro fundador de NAMES – New Art and Music Ensemble Salzburg. Además de su actividad como solista, tiene una rica actividad como músico de cámara y en conjunto. Participó en numerosos festivales como por ejemplo en el Festival de Salzburgo y el Donaueschinger Musiktage.

Acknowledgements

The creation of Sinuoso Tiempo has been supported by the Real Academia de España en Roma, and accompanied by the city of Rome and by the Tempietto di Bramante.

I would like to thank the MAEC – Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación and the AECID – Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, for the grant “MAEC –AECID 2020-2021 para la Real Academia de España en Roma”, as well as the AC/E – Acción Cultural Española, for their support in this production.

My special thanks go to the Real Academia de España in Rome, Feliz Reyes Macahis and the Klangforum Wien, for the expertise they contributed. My sincere thanks also go to Ángeles Albert de León.

Danksagungen

Die Entstehung von Sinuoso Tiempo wurde von der Real Academia de España in Rom, von der Stadt Rom sowie vom Tempietto di Bramante begleitet.

Ich danke dem MAEC – Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación und der AECID – Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo für das Stipendium „MAEC – AECID 2020-2021 para la Real Academia de España en Roma“ sowie der AC/E – Acción Cultural Española für ihre Unterstützung bei dieser Produktion.

Mein besonderer Dank gilt der Real Academia de España in Roma, Feliz Reyes Macahis und dem Klangforum Wien für das eingebrachte Know-how. Mein aufrichtiger Dank geht außerdem an Ángeles Albert de León.

Agradecimientos

La creación de *Sinuoso Tiempo* ha sido acogida por la Real Academia de España en Roma, por la ciudad de Roma, así como por el acompañamiento del Tempietto di Bramante.

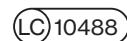
Mi agradecimiento al MAEC – Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión europea y Cooperación y a la AECID – Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, por la «Beca MAEC – AECID 2020-2021 para la Real Academia de España en Roma», así como a AC/E – Acción Cultural Española, por su apoyo en esta producción.

Mi especial agradecimiento, nunca suficiente, por su saber hacer, a la Real Academia de España en Roma, a Feliz Reyes Macahis y al Klangforum Wien. Mi más sincero agradecimiento a Ángeles Albert de León.

Recording Venue	Studio der gute ton, Vienna/Austria
Recording Dates	[1], [3] 02 May 2022, [2], [4] 08 March 2022
Recording, Editing, Mastering	Markus Wallner
Recording Supervisor	Andreas Lindenbaum
Producer	Real Academica de España en Roma
Cover	based on artwork by Alex Perez, Unsplash

0022014KAI – © 2023 HNE Rights GmbH . ® 2023 KAIROS
a production of KAIROS . www.kairos-music.com

ISRC: ATK942201401 to 04

austromechana®

