

PLUSHMUSIC3 FESTIVAL : *ZOUBEK*

6.10. – 9.10. LOFT Köln

Curator / Künstlerische Leitung: Hayden Chisholm

For the third year running Hayden Chisholm will curate a festival at the Loft in Cologne with a program featuring an eclectic mix of some of the world's finest improvisers. This year the Austrian pianist Philip Zoubek will be featured in radically different settings and the spirit of the Plushmusic series will continue with unusual formations and music cutting across genres.

Zum dritten Mal erfreut uns Hayden Chisholm mit einem Plushmusic Festival und seiner phantasievollen Programmgestaltung – improvisierte Musik vom Feinsten, dazu klassische Gitarrenmusik und Musik aus Afrika. Im Zentrum steht der österreichische und in Köln lebende Pianist und Komponist Philip Zoubek, der in der Tradition der Portrait Konzerte des Loft (Chisholm, Graewe, Hampel) besonders gefeiert wird. Dazu hat Chisholm alte Bekannte und einige Neuentdeckungen eingeladen.

Donnerstag 6.Oktober 20.00 Uhr

Moore-Lovens

Michael Moore – cl. as. , Paul Lovens – drums

Michael Moore and Paul Lovens are without doubt two of Europe's most important improvisors. Both of them are profoundly uncompromising in their music and have been featured in numerous now legendary formations (think Schlippenbach Trio or Trio Clusone). Moore's own label Ramboy has continued to release the finest of improvised music. This is a highly anticipated meeting of two veritable lions who play for the first time tonight as a duo.

Michael Moore und Paul Lovens sind ohne Zweifel zwei der maßgeblichen Improvisatoren der Europäischen Szene. Beide sind absolut kompromisslos in ihrer Musik und waren Mitglieder und Gründer zahlreicher legendärer Gruppen (z.B. Schlippenbach Trio oder Trio Clusone). Moore's eigens Label Ramboy hat kontinuierlich großartige improvisierte Musik herausgebracht. Ein heiss erwartetes Treffen von zwei wahrhaftigen „Löwen“ , die zum ersten Mal als Duo auftreten.

Zoubek- Moore-Hautzinger

Philip Zoubek – piano, Michael Moore – cl., as., Franz Hautzinger – trp.

Franz Hautzinger has over the years developed an extremely personal language for the trumpet with his use of air sounds, microtones, and a fine attention to form. Zoubek's music also contains an extreme attention to timbre and so we can expect a work of austere elegance tonight. The two Austrians will be joined by none other than Michael Moore in this premiere. All of these musicians have succeeded in marrying the spirit of jazz and improvisation with the subtle sound worlds of new and ethnic musics.

Franz Hautzinger hat über Jahre eine extreme persönliche Sprache auf der Trompete mit dem Gebrauch von Luftgeräuschen, Mikrotönen und mit immer sensible Umgang mit der musikalischen Form. Auch Zoubek's Musik legt extremen Wert auf Klangfarben und so erwartet uns eine Musik von strenger Eleganz. Zu den beiden Österreichern gesellt sich in dieser weiteren Premiere kein anderer als Michael Moore. Alle drei Musiker ist zu eigen, dass sie erfolgreich den Geist des Jazz und der Improvisation mit den subtilen Klangwelten der neuen Musik und ethnischen Musik verbinden.

Freitag 7.Oktober 20.00 Uhr

Dukic Solo
Zoran Dukic - Gitarre

In the strange and secluded world of Classical guitar, Zoran Dukic is considered one of the living greats. After winning virtually every possible competition on planet earth he has continued to champion new works for the instrument and will tonight perform new works from the Balkans, his place of origin. It will be his first concert in Cologne in over a decade.

In der etwas fremden und fast nur Insidern bekannten Welt der klassischen Gitarre ist Zoran Dukic einer der lebenden Größen. Nachdem er nahezu jeden möglichen Wettbewerb gewonnen hatte hat er nicht aufgehört, sich für neue Werke für sein Instrument einzusetzen. In seinem ersten Konzert in Köln seit 10 Jahren wird er neue Musik aus dem Balkan, der Gegend seiner Herkunft, spielen.

Zoubek- Schmickler- Chisholm
Philip Zoubek – piano, Marcus Schmickler – electr., Hayden Chisholm – as.

Hayden Chisholm and Marcus Schmickler have been pivotal in the Cologne music scene for some time now and have worked together in numerous formations. Their debut duo recording on Haepna "Amazing Daze" was met with critical acclaim and they continue to push the boundaries of acoustic-electric forms. Both of them share a fascination with mathematics in music and using numbers to forge new forms. Both of them enjoy martial arts, Schmickler Karate, and Chisholm Taiji. Tonight their respective hard and soft art forms meet up with Zoubek for the first time and we can expect a soundcloud full of austere beauty and surprises.

Hayden Chisholm und Marcus Schmickler sind seit langem maßgebliche Musiker der Kölner Szene und haben in zahlreichen Formationen zusammengespield. Ihre Debüt Aufnahme als Duo bei Haepna „Amazing Daze“ wurde von der Kritik hoch gelobt und sie fahren fort, die Grenzen von akkustischer und elektronischer Form und Musik auszuloten. Beide teilen die Faszination von Mathematik in der Musik, beide benutzen Zahlen, um neue Formen zu erfinden und beide teilen ihre Liebe zur Kampfkunst, Schmickler Karate , Chisholm Taiji. Das Duo trifft auf den in diesem Festival portraitierten Musiker Zoubek : eine Klanwolke von strenger Schönheit und Überraschungen erwartet uns.

Samstag 8.Oktober 20.00

Franz Hautzinger's "Third Eye"

Franz Hautzinger – trp., Hayden Chisholm – as., Hilary Jefferey – trb., Christian Weber – bass, Achim Krämer - drums

Tonight's formation is a variation on the one which was the highlight of the Saalfelden festival 2010 and since been broadcast worldwide to critical acclaim. The finely interwoven brass lines utilizing the microtonal skills of the winds which sail over the rhythmic fireworks from behind. The three wind players became familiar as the wind section of acclaimed ensemble "Zeitkratzer" and in this project Hautzinger has united the horns in a more jazz-based group- a kind of homecoming to his roots after many years of concentration on solo trumpet and pure improvisation.

Die erste Band des Abends ist eine Variatiion der Band, deren Konzert beim Saalfeldener Festival 2010 eines der Highlights war und deren Aufnahme seitdem weltweit gesendet worden ist:

Feingewebte Basslinien die die mikrotonalen Möglichkeiten der Bläser nutzen „segeln „ über einem rhythmischen Feuerwerk im Hintergrund. Die 3 Bläser kennen sich aus dem bekannten Ensemble „Zeitkratzer“ , in diesem Projekt hat Hautzinger die Bläser mehr zu einer Jazz orientierten Gruppe vereint- eine Art „coming home“ zu seinen Wurzeln, nachdem er sich viele Jahre sich nur auf die solo Arbeit und pure Improvisation konzentriert hat.

Zoubek Pur

Philip Zoubek – präp. Klavier

The Solo piano music of Philip Zoubek reveals the artist at his purest. With nothing but a piano and a host of objects Zoubek creates fascinating sound worlds and complex structures. He brings to his solo work a deep aura of composed concentration and the music is given ample time to unfold on it's own. Every performance is different; this is not a musician to fall back on licks he has practiced and he possesses an astounding ability to retain the larger form in his head whilst delving into the minutest of details inside the piano, forging new structures with every performance.

Das Solo Programm offenbart den Künstler Zoubek am reinsten. Mit nichts als dem Klavier und einer Menge von Präparations Gegenständen kreierte er faszinierende Klangwelten und komplexe Strukturen. Er schafft in seinem Solo Programm eine tiefe Aura von komponierter Konzentration und gibt der Musik genügend Zeit, sich zu entfalten. Jedes Konzert ist anders, kein Musiker, der seine „licks“ die er geübt hat, wiederholt. Er besitzt die erstaunliche Gabe, die große Form zu behalten während er die kleinsten Details an Klangfarben im Klavier sucht , um mit jedem Konzert Neues zu erschaffen.

Sonntag 9. Oktober 20.00

Gratkowski "Artikulationen"

Frank Gratkowski – reeds

Frank Gratkowski's first solo recording made in Loft is nothing short of a seminal mark in the history of solo saxophone. Over the years he has continued to work on his solo program and it has almost become the central and defining trajectory in his musical world, the one in which all of his many researches find their fullest expression. His combination of vastly different techniques and an astute feeling for spontaneous composition have made his solo language unmistakable and almost classical for insiders. Since that first recording Frank has carried out numerous solo tours throughout the world and so we are excited to hear him "back home" after all these years in Loft.

Frank Gratkowskis erste Solo CD im Loft aufgenommen und bei 2nd Floor erschienen ist eine einflussreiche Aufnahme in der Geschichte der Solo Saxofon Musik. Seitdem hat er kontinuierlich an seinem Solo Programm gearbeitet und hat eine zentrale Position in seiner Musik eingenommen, die, in der alle seine Talente sich am besten entwickeln konnten. Seine Kombination von einem enormen Repertoire an Spieltechniken und sein untrügliches Gespür für „Echtzeit Komposition“ haben seine SoloKonzerte für Insider zu einem unverkennbaren Klassiker gemacht. Seit dieser ersten Soloaufnahme 1992 hat er zahlreiche Solo Konzerte in der ganzen Welt gegeben und wir freuen uns ihn wieder „back home in his Loft“ zu hören.

Z3 - Zoubek- Weidekamp- Weber

Philip Zoubek – piano, Frank Gratkowski-clarinet, Christian Weber - bass

The Z3 Trio was formed by Zoubek after being inspired by the 60's Trio of Jimmy Guiffre and it's refined blend of improvisation and composition. The bass/clarinet/piano set up provides for a wide range of tonal possibilities and Zoubek's writing gives all of the players plenty of scope to glide between the jazz and new music influenced structures. In this formation we are able to hear the compositional brain of Zoubek revving at high rotation.

Das Z3 Trio ist von Zoubek gegründet worden in Anlehnung an das Trio von Jimmy Guiffre in den 60er Jahren mit seiner raffinierten Mischung aus Improvisation und Komposition.

Bass – Klarinette und Klavier stehen für ein breites Spektrum von klanglichen Möglichkeiten und die Kompositionen von Zoubek geben den Musikern einen großen Spielraum um der Improvisation zwischen Jazz und neuer Musik, hier hören wir den Komponisten Zoubek mit all seinen Möglichkeiten.

Mama Afrika Akustik Trio

Coulibaly Sidiki - Balafon & Gesang (Burkina Fasso)

Diouf Mame Fara - Djembe & Talking Drum (Senegal)

Diouf Papa Malick / Djembe & Bass Trommel (Senegal)

Taking out the festival with a bang are three soloists form the Mama Africa collective based in Cologne. Led by Diouf Papa Malick, the groups delicious grooves and delightful melodies will grace the Loft for the first time. Different African traditions are untied by the group and in the trio formation the magical Balafon of Coulibaly Sidiki is featured.

Das Mama Afrika Akustik Trio aus Köln sorgt für einen ausgefallenen Schlussakzent dieses 4 tägigen Festivals. Angeführt von Diouf Papa Malick werden die feinen Grooves und wunderbaren Melodien der Band das Loft Publikum zum ersten Mal erfreuen. Verschiedene Afrikanische Traditionen treffen in der Musik aufeinander und in der Trio Formation wird das magische Balafon von Coulibay Sidiki gefeatured.

www.loftkoeln.de

www.plushmusic.tv

