

**HEROINES
OF SOUND
FESTIVAL**

12. — 14. JULI 2019 RADIALSYSTEM

BERLIN

Vom 12. bis 14. Juli präsentiert das Festival Heroines of Sounds im Radialsystem zum sechsten Mal seit 2014 dem Berliner Publikum frühe und aktuelle Held*innen des elektronischen Sounds. Mit mehr als dreißig Künstler*innen aus vierzehn Herkunftsländern sowie drei Kompositionsaufträgen (von AFG, Laura Mello und Judit Varga) thematisiert das Festival im Jahr 2019 Tabubrüche und Grenzüberschreitungen, die wichtige Beiträge zu aktuellen ästhetischen Diskursen leisten, indem sie ästhetische Normen in Frage stellen, die Wahrnehmung verändern und künstlerisches Terrain erweitern. Mit besonderem Nachdruck hinterfragt die aktuelle Komponist*innengeneration angesichts aktueller Konflikte wie Migration und Fremdenfeindlichkeit die Bedeutung von territorialen Grenzen und normativen Ordnungen, bringt progressive, gesellschaftskritische Ansätze ins Spiel und erkundet neue Perspektiven jenseits des eurozentristischen Blicks.

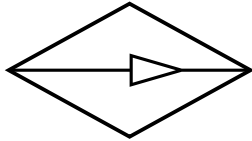
Das aktuelle Programm 2019 entstand in enger Zusammenarbeit mit der Gastkuratorin Antye Greie/AGF. Die international renommierte Komponistin, Lyrikerin, Performerin und Aktivistin setzt in diesem Jahr als Gastkuratorin wesentliche Impulse. Exemplarisch für die kritische Auseinandersetzung mit Normen, Grenzen und Tabus stehen The Lappetites, ein für Sound-Sharing-Kompositionen gegründetes Performance-Composer-Ensemble, mit Ryoko Akama, Kaffe Matthews und Antye Greie/AGF: Ihr Werk *Borderless* (2016) imaginiert eine Welt ohne Grenzen. Kennzeichnend ist eine ungemein direkte, erratische Klangsprache sowie eine äußerst offene partizipative Aufführungsstruktur: Jede Aufführung integriert neue Materialien und Erfahrungen, auch das Publikum wird jedesmal aufs Neue zum Mitgestalter. Die kanadischstämmige Komponistin Annesley Black reflektiert in *Scrap* (2019) über musikalische Verbote und ihre historischen wie politischen Kontexte; die ungarische Komponistin Andrea Szigetvári nutzt für *Beef Kohlrabi Cantata* (Deutsche Erstaufführung) Fieldrecordings und Interviews mit Vertriebenen, die 2015 im Keleti Bahnhof in Budapest entstanden sind. Das Panel am zweiten Festivalabend bietet die Möglichkeit, die Aktualität dieser Tradition ästhetischer Strategien der Grenzverletzung und des Fehlers eingehend zu diskutieren.

Einen weiteren Schwerpunkt des Festivals bildet die elektronische Musikszene in Südamerika. Mit Tatiana Neuman aka Queei, Laura Mello, Paula Schopf und Ale Hop sind vier Südamerikanerinnen der internationalen Berliner Szene auf dem Festival präsent. Das Panel am letzten Festivalabend bietet die Gelegenheit die Komponistinnen und ihre Erfahrungen mit der elektronischen Musik in Südamerika näher kennenzulernen sowie den dort diskutierten Genderfragen nachzugehen. Ergänzend dazu bildet auch die aktuelle Musikszene

From July 12–14, 2019 and for the sixth time since 2014, the festival Heroines of Sound presents Berlin audiences with past and present heroines of electronic sound. With more than thirty artists from fourteen countries of origin, and with three commissioned compositions (AFG, Laura Mello and Judit Varga), the 2019 festival shines a spotlight on the breaking of taboos and interdisciplinary crossovers that are making important contributions to current aesthetic discussions by questioning aesthetic norms, transforming perspectives and expanding the artistic terrain. In view of current tensions provoked by migration and xenophobia, the current composer generation urgently calls into question the significance of territorial borders and normative orders, brings progressive, socio-critical approaches into play and explores new perspectives beyond the Eurocentric view.

The 2019 program was developed in collaboration with Antye Greie/AGF, the internationally renowned composer, lyricist, performer and activist who, as this year's guest curator, provided important inspiration. Illustrative for the critical examination of norms, boundaries, and taboos are The Lappetites, a performing-composing ensemble based on sound-sharing compositions and made up of Ryoko Akama, Kaffe Matthews and Antye Greie/AGF: their work *Borderless* (2016) imagines a world without borders. A defining feature of the group is an incredibly direct, erratic sonic language and an exceedingly open participatory performance structure: each performance integrates new materials and experiences, the audience also becomes a new co-creator each time. In *Scrap* (2019), Canadian composer Annesley Black reflects upon musical prohibitions and their historical and political contexts; in *Beef Kohlrabi Cantata* (German premiere) the Hungarian composer Andrea Szigetvári uses field recordings and interviews with displaced persons that were made in 2015 at the Keleti Train Station in Budapest. The panel on the second evening of the festival provides an opportunity for in-depth discussion of the timeliness of this tradition of aesthetic strategies of mistakes and transgressing borders.

A further highlight of the festival is the electronic music scene in South America. Tatiana Neuman aka Queei, Laura Mello, Paula Schopf and Ale Hop represent four South Americans from the international Berlin scene who will be present at the festival. The panel on the last evening of the festival offers the opportunity to become more closely acquainted with the composers and their experiences with electronic music in South America as well as to follow up on gender issues discussed there. In addition to this, the current music scene in Hungary and Slovenia with the partner festivals of Creative Europe forms an independent festival focal point. Compositions by Judit Varga and Andrea Szigetvári along with performances by Maja Osojnik

HEROINES OF SOUND FESTIVAL

in Ungarn und Slowenien mit Partnerfestivals im Rahmen von Creative Europe einen eigenen Festivalschwerpunkt. Kompositionen von Judit Varga und Andrea Szigetvári sowie Performances von Maja Osojnik und Irena Tomažin vermitteln einen Eindruck vom aktuellen Klangbild elektronischer Musik in diesen beiden Ländern.

Mit den Heroines of Sound existiert seit 2014 eine genreübergreifende Plattform für Komponist*innen und Musiker*innen des avancierten Pop und der zeitgenössischen Avantgarde. Von Beginn an war die Suche nach *Female Future Sounds* ein zentrales Thema. Aus der Szene entstanden prägt das Festival Heroines of Sound als deutschlandweit einziges genreübergreifendes feministisches Musikformat die internationale Debatte feministischer Aufbrüche in der Musik entscheidend mit – auch deswegen ist es in der europäischen Festivallandschaft einzigartig.

In diesem Jahr soll unter dem Titel *Female Future Sounds* am ersten Festivalabend mit den Kuratorinnen der Festivals *City of Women* (Slowenien), *Heroines of Sound* und *Musica Femina International. EU* (Österreich) die aktuelle Kontroverse zu Gender und Geschlecht im Musikbusiness diskutiert werden. Wir wollen auf diese Weise zur Selbstverständigung von Frauenmusikfestivals beitragen und ihre aktuellen wie zukünftigen Aufgaben und Perspektiven in der aktuellen Musikszene diskutieren.

Drei dicht gefüllte Festivaltage bieten den Besuchern über die Abendveranstaltungen hinaus auch tagsüber ein vielfältiges Programm. Zu entdecken ist eine Werkschau der Berljner Videokünstlerin Gabriele Stellbaum, Portraitfilme früher und aktueller elektronischer Komponist*innen, angefangen mit Maryanne Amacher und Elaine Radigue bis hin zu *Raw Chicks* von Beate Kunath mit Midori Hirano, Kritzkom und Ksenija Ladić sowie eine Soundbar, deren Bestand, von Künstler*innen und Festivalcuratorinnen zusammengestellt, das ganze musikalische Spektrum von Tapemusik der *Musique Concrète* über Remixes bis hin zu den *Sonic Arts* umfasst.

**Feministisch, neugierig, kontrovers: All different, all equal –
ob non-binary, männlich, weiblich oder queer: Wir freuen uns auf Sie!**

Bettina Wackernagel

and Irena Tomažin give an idea of the current soundscape of electronic music from these two countries.

Heroines of Sound has existed since 2014 as an interdisciplinary platform for women composers and musicians from the worlds of advanced pop and the contemporary avant-garde. Since its inception, the search for female future sounds has been a central focus. Having emerged from the scene as the only interdisciplinary feminist music format nationwide, the festival Heroines of Sound plays a key role in shaping the international feminist discourse in music – for that reason, too, it is unique in the European festival landscape.

This year, on the first evening of the festival and together with curators from the festivals *City of Women* (Slovenia), *Heroines of Sound*, *Archiv Frau und Musik* (Germany) and *Musica Femina International. EU* (Austria), current controversies with respect to gender and sex in the music industry will be discussed under the title *Female Future Sounds*. In this way, we wish to contribute to the self-evidence of women's music festivals in a discussion of their current and future responsibilities and perspectives from the context of today's music scene.

In addition to the evening events, three densely packed festival days offer visitors a wide-ranging program during the daytime too. And there is much to be discovered here, including a retrospective of the Berlin video artist Gabriele Stellbaum, portrait films of past and present electronic composers, beginning with Maryanne Amacher and Elaine Radigue to the *Raw Chicks* by Beate Kunath with Midori Hirano, Kritzkom and Ksenija Ladic, and a soundbar put together by festival artists and curators that encompasses the entire musical spectrum – from *musique concrète* tape music and remixes to the *sonic arts*.

**Feminist, curious, controversial: all different, all equal –
whether non-binary, male, female or queer: We look forward to welcoming you!**

Bettina Wackernagel

FREITAG 12. JULI 2019

PANEL I Female Future Sounds –

18 – 19³⁰ Uhr
Studio B

New Perspectives on Gender in the Music Business

Book presentation: Heroines of Sound. Feminismus und Gender in elektronischer Musik, Wolke Verlag 2019

A conversation with the curators of *Musica Femina International. EU, City of Women (SL), Archiv Frau und Musik (DE) and Heroines of Sound (DE)*.
With: Nina Dragičević, Marleen Hoffmann, Bettina Wackernagel,
Moderation: Anna Schürmer / In English

ERÖFFNUNG

19 Uhr / Saal

Filmportraits:

Heroines of Sound Selection 2019

KONZERT

20 Uhr / Halle

mit dem Ensemble LUX:NM

Carola Bauckholt – Oh, I see

für Saxophon, Cello, Klavier, zwei Ballonspieler*innen und Video (2016)

Laura Mello – Pidg In Note Out

für Saxophon, Posaune, Akkordeon, Violoncello, Klavier und Elektronik (UA)
Kompositionsauftrag der Heroines of Sound

Judit Varga – Anamorphose 01

für Saxophon(e), Cello, Akkordeon (UA) / Video: Volkan Mengi
Kompositionsauftrag der Heroines of Sound & Transparent Sound Festival*

PAUSE

Lisa Streich – Mole's Breath (2019)

für Saxophon, Posaune, Akkordeon, Violoncello und motorisiertes Klavier*

Annesley Black – Scrap

für Saxophon, Posaune, Akkordeon, Violoncello,
Klavier und Live-Elektronik (2019)*

Oxana Omelchuk – Piano Concerto

für Saxophon, Posaune, Akkordeon, Violoncello und fünf
Casio-Keyboards (2019)*

KONZERT

22³⁰ Uhr / Halle

Maja Osojnik – About Missed Beginnings and Interrupted Endings

Stimme, Live-Sampling, DJ-CD-Player und Lo-Fi-Elektronik (2019)

Irena Tomaz̃in – Lump in the Throat

für Stimme (2018)

PERFORMANCE

Osojnik & Tomaz̃in

Live-Elektronik-Performance

*Kompositionsauftrag finanziert durch die ernst von siemens musikstiftung

Mit »Female Future Sounds« stellt das erste Panel des diesjährigen Festivals Selbstverständnis und Zukunftsperspektiven von Frauenmusikfestivals zur Diskussion. Im abendfüllenden Konzert des Berliner Ensembles LUX:NM kommen neben neuen Werken von Oxana Omelchuk, Lisa Streich, Annesley Black und Carola Bauckholt mit Musik von Laura Mello und Judit Varga zwei Heroines-Kompositionsaufträge zur Uraufführung. Alle diese kammermusikalischen Kompositionen kombinieren traditionelle Instrumente mit ungewöhnlichen Objekten, Medien oder Technologien: Bei Lisa Streich erklingt ein motorisiertes Klavier, bei Oxana Omelchuk fünf Casio-Keyboards und bei Carola Bauckholt sind zwei Ballonspieler beteiligt. Das abschließende Highlight dieses ersten Festivalabends bildet der Auftritt der beiden slowenischen Künstlerinnen Maja Osojnik und Irena Tomaz̃in, die, nachdem zunächst jede ein eigenes Werk aufgeführt hat, schließlich in einer gemeinsamen Performance zu erleben sind.

Carola Bauckholt – Oh, I see

Immer wieder fasziniert mich unser Gehirn und insbesondere die Logik unserer Träume. Um diesen Vorgängen in unserem Gehirn nahezukommen, wäre vielleicht die Kunst und besonders die Musik am besten geeignet. Stefan Klein schreibt in seinem

Buch *Träume – eine Reise in unsere innere Wirklichkeit*: »Die moderne Neurowissenschaft schreibt den Gefühlen die wichtigste Rolle zu; sie sind die Grundlage allen bewussten Erlebens. (...) Emotionen gehören zu den elementarsten Regungen des Gehirns. Ihnen verdanken wir es, dass sich im Laufe der Evolution überhaupt so etwas wie ein Ich-Bewusstsein herausbilden konnte.« Das Stück zeigt äußere Regungen, wie zum Beispiel Augenbewegungen, aus denen sich Rückschlüsse auf innere Vorgänge ziehen lassen. Klänge geben weitere Informationen. Die Regungen eines Gebildes aus Bild und Klang, die an eine Art zusammengesetztes künstliches Gesicht erinnern können, setzen sich also erst in den Wahrnehmenden zusammen. Im Gehirn ist alles in Bewegung und fast alles ist mit allem verbunden. Wie sind die kausalen Zusammenhänge? Was wird durch was ausgelöst? Wer reflektiert wen? Das Stück entstand im Kontext des Forschungsprojektes »Music with the real« für das Ensemble Asamisimasa.

CAROLA BAUCKHOLT, eine 1959 in Krefeld geborene Komponistin, studierte bei Mauricio Kagel an der Musikhochschule Köln. 1985 gründete sie den Thürmchen Verlag und 1991 das Thürmchen Ensemble. In ihren Kompositionen verknüpft sie häufig Elemente aus visueller Kunst, Musiktheater und konzertanter Musik. Dafür bedient sie sich gerne geräuschhafter Klänge, die oft mit ungewohnten Mitteln erzeugt werden und nicht in ein vorgegebenes Kompositionsraster eingearbeitet, sondern in ihrer freien Entfaltung beobachtet und fortgeführt werden. Ein zentrales Moment ihrer Werke ist die gedankliche Auseinandersetzung mit Phänomenen der Wahrnehmung und des Verstehens. Carola Bauckholt wurde 2015 zur Professorin für Komposition an die Anton Bruckner Privatuniversität in Linz, Österreich berufen.

Laura Mello – Pidg In Note Out

Für die mixed-media Komposition *Pidg In Note Out* dienten als Ausgangsmaterial sowohl für den instrumentalen als auch elektronischen Teil Sprachaufnahmen von professionellen Sprecher*innen, die im Internet verfügbar waren und zu bestimmten Anlässen eingesprochen worden waren. Für die Auswahl der Sprachaufnahmen ist die Muttersprache der beteiligten Musiker*innen entscheidend; diese Auswahl wird für jede Aufführung modifiziert. Entwicklung und Notation des Stücks sind von elektronischen Klangbearbeitungsprozessen beeinflusst. Durch Veränderungen der Klangfarbe (Filterungen), Be- und Entschleunigungen sowie Verdichtungen bzw. Isolierungen bewegen sich gesprochene Sprache und Musik aufeinander zu, sie werden zu einem »musikalischen Pidgin«.

LAURA MELLO studierte Kommunikationswissenschaft und Komposition bei Mauricio Dottori in Curitiba, Brasilien und Elektroakustische Komposition bei Dieter Kaufmann in Wien. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit der menschlichen Wahrnehmung und sucht nach Parallelen zwischen gesprochener Sprache und Musik. Ihre Projekte realisiert sie in verschiedenen Formaten, wie Klanginstallationen, Interventionen, audiovisuellen Performances, DJ-Sets und elektroakustische oder instrumentale Kompositionen. Sie ist zudem Mitglied des Berliner Projektraums für Klangkunst Errant Sound. Laura Mello lebt in Berlin.

Judit Varga – Anamorphose 01

Anamorphose (altgriechisch ἀναμόρφωσις anamorphosis, griechisch ἀναμόρφωση) bezeichnet eine absichtlich nach den Gesetzen der Perspektive verzerrte Darstellung, die nur unter einem speziellen Blickwinkel bzw. mithilfe besonderer Spiegel oder eines Prismensystems zu verstehen ist. In meiner Arbeit gehe ich von der Behauptung aus, dass Komponieren, Üben, Proben, Performen und Hören keine voneinander separierten Tätigkeiten, sondern alle Teil des kreativen Prozesses sind. Jede Phase trägt aktiv zur Weiterentwicklung von Komposition und Musik bei. So kann eine kompositorische Grundidee unterschiedliche Resultate haben – abhängig davon, wie die am kreativen Prozess Beteiligten diesen gestalten. Die Doppelkomposition *Anamorphose 01* und *02* für ähnliche Besetzungen basiert auf der gleichen Grundidee, wobei *Anamorphose 01* für das Ensemble LUX:NM geschrieben wurde. Es gibt drei Momente, die für die unterschiedliche Entwicklung der Kompositionen verantwortlich sind:

1. [Objekt]: Inspiriert von zwei – hinsichtlich ihrer Entstehungszeit und Klangfarbe – sehr verschiedenen Instrumentarien, entwickelt sich die Komposition durch die Instrumentierung in zwei unterschiedliche Richtungen.
2. [Prisma]: Im Zuge der Einstudierung und der Aufführung durch verschiedene Musiker*innen entwickeln sich die Kompositionen in unterschiedlicher Weise.
3. [Beobachter]: verschiedene Rezeptionen durch unterschiedliches Publikum in zwei Ländern (Deutschland und Ungarn)

JUDIT VARGA ist Pianistin und Komponistin und arbeitet mit weltweit führenden Ensembles und Orchestern, wie dem BBC Symphony Orchestra, zusammen. Ihre Kompositionen werden auf renommierten Festivals und Konzerthallen wie Wien Modern oder der Juilliard School in New York aufgeführt. Als Komponistin hat sie ein besonderes Interesse an Kurzfilm-vertonungen und Theatermusik, an Bühnenmusik mit theatralischen Elementen und an Werken für multimediale Veranstaltungen. Sie komponierte Musik für zahlreiche Kino- und Fernsehfilme und gewann kürzlich neben vielen anderen Auszeichnungen den TONALI Kompositionspreis. Seit 2013 unterrichtet sie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und an der Franz-Liszt-Musikuniversität in Budapest. Judit Varga lebt in Wien.

Lisa Streich – Mole's Breath

Mole's Breath (Maulwurf Atem)

Fliehen, entkommen, abtauchen. Im Transit gibt es nur eine Richtung, keinen Weg zurück. Unter der Oberfläche finden sich keine gelernten Passagen, nichts ist sicher, nichts vorhersehbar. Luft? ist schwer, schwer wie Erde und doch muss es, »muss muss«, muss es weitergehen. Weiteratmen. Unwillkürlich. Ohne Nachdenken, ohne Plan. Wird es Licht geben am Ende? Oder weist der kurze Blick in eine Dead end street? Who knows? Mole's breath, die Skizze eines Tunnel-Psychogramms, Lauschen ins Nichts, warten auf ein Geräusch, eine Atemresonanz. Aus, ein, aus ein, weiter, weiter, weiter ... Maulwurf Atem – Mole's breath.

LISA STREICH, in Schweden geboren und in der Nähe von Hamburg aufgewachsen, erhielt ihre Ausbildung unter anderem bei Johannes Schöllhorn, Adriana Hölszky, Mauro Lanza und Margareta Hürholz. Sie studierte Komposition und Orgel an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und am IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) in Paris. Ihre Musik wurde international u. a. vom Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Quatuor Diotima und dem Ensemble Recherche aufgeführt. Streich erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Busoni-Förderpreis der Akademie der Künste, das Aufenthaltsstipendium an der Cité Internationale des Arts in Paris sowie den Komponistenpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung. Zur Zeit hat sie eine Komponisten Residenz beim ensemble recherche in Freiburg. Lisa Streich lebt auf Gotland, Schweden.

Annesley Black – Scrap

Als Substantiv bedeutet das englische Wort »Scrap« so viel wie »Fetzen« oder »Bruchstück«. Als Verb beschreibt es den Prozess des Verwerfens oder Ausmusterens von etwas Unbrauchbarem. Das Stück spielt mit den Grenzen zwischen einzelnen Bruchstücken. Die Kanten dieser Fragmente sind klar erkennbar, werden aber ständig umdefiniert. Der Fokus liegt auf dem kleinsten hörbaren Element, das in immer kleinere Zellen unterteilt wird. Aus winzigen Partikeln entstehen sodann wieder neue »Scraps« und damit neue Zusammenhänge und Dialoge zwischen ihnen. Durch die Verwendung von Live-Elektronik werden die Klangfragmente in den Raum getragen und entwickeln dort ein Eigenleben. Sie vermischen sich, treffen auf die Schatten ihrer längst verschwundenen Vorgänger und bilden immer neue Gestalten. Die Spannung des Stücks entsteht, weil alle Bruchstücke versuchen, sich als ursprüngliche Version und definitive Identität jedes Bruchstücks in unser Gedächtnis einzuschreiben.

ANNESLEY BLACK wurde in Ottawa, Kanada, geboren. Die Komponistin studierte bei Brian Cherney in Montréal, bei York Höller in Köln sowie bei Mathias Spahlinger, Orm Finnendahl und Cornelius Schwehr in Freiburg. Ihre Werke wurden u. a. vom ensemble mosaik und vom hr-Sinfonieorchester bei zahlreichen Festivals wie ULTIMA (Oslo) und den Donaueschinger Musiktagen aufgeführt. Neben verschiedenen Auszeichnungen, wie dem Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung (2019), erhielt sie 2013 eine Portrait-CD des Deutschen Musikrates. Ihre Vielseitigkeit ist durch zahlreiche Kollaborationen in den Bereichen Film, Theater, Tanz, Rockmusik und Klangregie belegt. Seit 2018 ist sie Mitglied des Canadian Music Centres und der Musiksektion der Akademie der Künste Berlin. Annesley Black lebt in Frankfurt am Main.

Oxana Omelchuk – Piano Concerto

für Saxophon, Posaune, Akkordeon, Violoncello und fünf Casio-Keyboards (2019)

»Riecht der Wald nach Shampoo oder riecht das Shampoo nach Wald?« Der Niederländer Koert van Mensvoort, der bekennt, beim Waldspaziergang an Shampoo denken zu müssen (und nicht umgekehrt), hat aus dieser Vermischung von vermeintlich Wahrem und vermeintlich Falschem ein Spiel gemacht: *Fake for Real* heißt das Memory-Spiel, bei dem van Mensvoort Originale ihren Kopien gegenüberstellt. (Dirk van Gehlen) Alison Jackson inszeniert perfekte Imitationen des Authentischen, indem sie (vermeintlich) prominente Menschen in alltäglichen Situationen zeigt. Gary Brotsma wird mit seiner *Dragostea din tei*-Lippensynchronisation (Lip-Sync), bekannt als *Numa-Numa-Dance*, zum Auslöser einer neuen Mode, in welcher Konsument*innen zu aktiven Rezipient*innen werden. Es sind die Beispiele der Remix-Kultur, in der wir leben und in der nicht nur gilt: ohne Original keine Kopie, sondern auch: ohne Kopie kein Original. In meinem Stück untersuche ich das Original-Kopie-Verhältnis.

OXANA OMELCHUK, geboren in Weißrussland, absolvierte ihr Studium in Komposition bei Johannes Fritsch und in Elektronischer Komposition bei Michael Beil. Sie schuf zahlreiche Werke für Musiktheater, Chor, Orchester, Kammermusik und Soloinstrumente, die auf Festivals wie Wien Modern (2015 und 2018) und Ars Musica Brüssel 2018 uraufgeführt wurden. Sie erhielt mehrere Preise und Kompositionsaufträge, etwa das DAAD-Stipendium (2003), sowie 2019 eine Portrait-CD des Deutschen Musikrates. Als Musikerin tritt sie in verschiedenen Formationen auf, wie z. B. im Duo mit Constantin Herzog (analog Synthesizer und Kontrabass) oder im Trio »Redaktion Heinz Liesendahl«. Oxana Omelchuk lebt in Köln.

Ensemble LUX:NM Das Solistenensemble LUX:NM wurde 2010 in Berlin von Ruth Velten

und Silke Lange gegründet. Es initiiert und realisiert zeitgenössische Projekte mit Multimedia und szenischen Elementen und arbeitet intensiv mit Komponierenden der jüngeren Generation wie z. B. Sarah Nemtsov, Pierre Jodlowski oder Gordon Kampe zusammen. Seit 2013 ist LUX:NM Ensemble in Residence der Reihe IM FOKUS Berlin. 2017 wurde das Album LUXUS vom Preis der Deutschen Schallplattenkritik auf der Bestenliste ausgezeichnet. Im November 2018 ist das zweite Ensemble-Album STRANDGUT im Handel erschienen.

Saxophon: Ruth Velten // Posaune: Florian Juncker
Akkordeon: Silke Lange // Klavier: Vitaliy Kyianytsia
Violoncello: Zoé Cartier // Klangregie: Martin Offik

Maja Osojnik – About Missed Beginnings and Interrupted Endings

Maja Osojnik singt und spielt ihre sehr persönlichen Songs, auch als *Noise Chansons* oder *Radical Pop* bezeichnet. Sie vertont die seltsamen Phänomene zeitgenössischer Zwischenmenschlichkeit und klingt dabei dreckig, sanft, lustvoll, verstört, komplex, kalt, sphärisch, schneidend und feminin. In ihren Live-Performances spielt das Sampling eine zentrale Rolle, für das sie eigens gebaute Klangbibliotheken wie beispielsweise die sogenannten »Rejects«, eine Bibliothek kaputter Klangabfälle, oder »Broken Pianos«, eine Sammlung der Klänge verstimmter Klaviere, verwendet. Das Reale, das Surreale, die Zartheit, in der sich sowohl das zerstörerische, abgründige Phantasma, aber auch die Schönheit und Bestimmtheit abbilden, manifestieren einen weiteren Motor, der Majas musikalisches Schaffen definiert.

MAJA OSOJNIK, in Slowenien geboren, ist Komponistin, Klangkünstlerin, Sängerin und frei improvisierende Musikerin. Sie komponiert Musik für Tanz, Theater und Film sowie für Ensembles und Orchester. Ihre facettenreichen Arbeiten bedienen sich verschiedenster klanglicher Mittel, wie Stimme, Paetzold-Bass, Fieldrecordings oder elektronischer Lo-Fi-Musikinstrumente.

In ihren Songstrukturen und elektronischen Soundscapes verbindet sie ihre Liebe zu einfachen Songs mit experimenteller, elektroakustischer Musik. Zusätzlich lässt sie Elemente Alter und Neuer Musik sowie von Rock oder Noise Music einfließen und bewegt sich damit gekonnt zwischen verschiedenen Musiksprachen. Sie schreibt auch Gedichte, die sie mit ihren Bands vertont. Sie gewann mehrere Preise und Stipendien und gründete 2018 das Label Mamka Records. Maja Osojnik lebt in Wien.

Irena Tomažin – Lump in the Throat

Voice unclothes inexorably. Not just the one who sings, calls or sighs... But also the one who listens – it's to hear through and through to the grain of sound.

(... before i am able to stay suspended on any kind of voice/sound, my mouth has to be filled with a specific kind of silence. silence of awaiting ...)

Lump in the Throat brings up one big question that raises several smaller ones. It is an authentic artistic artefact, launched into the cosmos of our being, our humanity which is invariably reflected in a certain history and embedded – at least partially – in a certain culture, a certain symbolic order. Having said that, it seems that voice nevertheless presents a deeper mystery, that it is less defined by culture than the instrumental landscape of music patterns, materials, and other traits of instruments. It is an instrument-body, an underpinning of language and meaning as such.

– Muanis Sinanović, *Odzven* 2019

IRENA Z. TOMAŽIN ist Tänzerin, Sprech- und Bewegungskünstlerin sowie Philosophiedoktorandin aus Slowenien. Ihre Tanzausbildung begann mit dem Drang nach Bewegung und dem Loslassen innerer Spannungen. Seitdem hat sich ihre Performance-Praxis mehr der Erforschung der Körperlichkeit der Stimme zugewandt, die sie in verschiedenste Formate wie Lieder, Spoken-

Word-Veranstaltungen, experimentelle Konzerte oder Tanz- und Theaterproduktionen überträgt. Ihre experimentellen Stimmkonzerte stellen stets Verbindungen zum Körper, zu Gestiken oder Tanz sowie zum Raum her. Tomažin arbeitet als Live-Sängerin u. a. mit dem Sound Producer Aldo Ivančič, in Kollaborationen mit anderen Improvisationskünstler*innen und unterrichtet u. a. an der TWIS – The World Is Sound/Berlin. Irena Z. Tomažin lebt in der Nähe von Ljubljana.

SAMSTAG 13. JULI 2019

PANNEL II **Tabubruch, Grenzverletzung und Fehler als ästhetische Strategien**

18 – 19³⁰ Uhr
Studio B

mit: Annesley Black, Laura Mello, Alain Franco
Moderation: Sabine Sanio

KONZERT **Elsa M`bala – I Am** Solo-Performance

20 Uhr
Saal

Stimme und Elektronik

Tatiana Heuman aka Queei

Perkussion, Stimme, Elektronik + Video
Video: Ján Solčáni

KSEN. – Virain

Experimental Electronic Live-Set

ALE HOP

Performance: Voice, electric Guitar, live electronic

Zavoloka – Promeni (2019)

Elektronik + Visuals

AFTER SHOW **Chica Paula DJ-Set**

PARTY

23 Uhr
Saal

a bold fusion of fairytale-like ambient with house, techno and electropop. Her sets are unforeseeable, dynamic and a lot of fun.

Das Panel des zweiten Abends ist Strategien des Tabubruchs und der Grenzverletzung gewidmet. Den Konzertabend gestalten fünf Performerinnen: Elsa M`Bala aus Kamerun, seit langem in der internationalen Berliner Szene verwurzelt, kombiniert Fieldrecordings und elektroakustische Klänge mit Gedichten und Geschichten. Die argentinische Perkussionistin Tatjana Heuman begreift Musik als freies, intuitives und experimentelles Geschehen, dessen Stile und Genres sich ständig wandeln und ineinanderfließen. Ksenija Ladić erforscht das Wechselspiel von Klang, Raum und Körper, ihr musikalisches Material sind die menschliche Stimme, analoge und digitale Klangquellen sowie Fieldrecordings. Ale Hop aus Peru kombiniert ein breites Repertoire erweiterter Spieltechniken für E-Gitarre, Sampling-Geräte und Computer-Software. Die ukrainische Klangkünstlerin Zavoloka konfrontiert digitale und analoge Klangsynthese mit unterschiedlichen Instrumenten und selbstaufgezeichneten Folk Songs aus der Ukraine. Chica Paulas DJ-Set lässt die After Show Party grooven.

Elsa M`bala – I am

»My current style might be described as Experimental Soul. Going back to live in Cameroon for the last 4 years helped me remember that, as a child, I was heavily into anime and Japanese action movies and the sound in those is purely 80's synthesizer, something I always desired to grasp but was not sure if it was «black» enough or female. This is almost laughable now, but I truly went through this process of second-guessing all my choices because of my ethnicity. Being able to reconnect with my childhood gave me enough confidence to see that it is what I truly want to do now.« – Elsa M`bala

Als Performerin und Musikerin kombiniert sie Aufnahmen aus ihren Heimatländern Deutschland und Kamerun mit digitalen Klängen und verknüpft so ihre Forschung zu marginalisierten Stimmen und Körpern mit Fragen nach Identität und alternativen Geschichtsschreibungen.

ELSA M`BALA (aka AMET aka Anaba M`bala Elsa Tatiana) wurde 1988 in Yaoundé, Kamerun, geboren und wuchs seit 1999 in Berlin auf. Als gelernte Sozialarbeiterin realisierte sie verschiedene Projekte mit Jugendlichen in Deutschland, Kanada und Jamaika. Seit 2009 ist sie Mitglied der Band Rising Thought, seit 2001 arbeitet sie als freie Pädagogin. Sie lebt in Deutschland und Kamerun, wo sie ein kulturell-pädagogisches Projekt entwickelt, und hat ihre Erfahrung vom Leben als schwarze Frau zwischen zwei Welten zum zentralen Thema ihrer künstlerischen Tätigkeit als Autorin, Performerin und Musikerin gemacht. Mit ihren Soundperformances war sie u. a. zu Gast bei der Londoner Art Night, bei im*possible bodies #2 (Künstlerhaus Mousonturm) und bei der 10. Berlin Biennale. Elsa M`bala lebt in Berlin.

Tatiana Heuman – Qeei

Heuman experiments with the plasticity of personality, her »inner territory interacting with its own limits.« The result: »Wars.«

TATIANA HEUMAN ist Produzentin und Schlagzeugin aus Buenos Aires, Argentinien, die seit 2014 als Solo-Künstlerin in elektronischer Musik auftritt. 2009 begann ihre musikalische Karriere als Trompeterin und Schlagzeugin in der freien Improvisationsgruppe Ricarda Cometa. Damals entwickelte sie ihren einzigartigen musikalischen Ansatz, der Klangproduktion als freies, intuitives und experimentelles Geschehen betrachtet, in dem sich Genres und Tags ständig wandeln und ineinanderfließen. Seit ihrem Studium in Tanz, Corporal Expression und Expanded Music ist ihre Ästhetik von Künstler*innen aller Bereiche inspiriert. Besondere Bedeutung haben für sie Sound Design sowie Musikkompositionen für Film und Aufführungen. Sie ist Mitglied der #VIVAS (female* sounds platform) und TRRUENO crew. Ihr erstes Album »QEEI« veröffentlichte sie im August 2018. Tatiana Heuman lebt in Berlin.

KSEN. – Virain

Experimental Electronic Live-Set

Ksenija will share a glimpse of her latest music, a combination of aery soundscapes meeting beats that draw inspiration from her research of folk music in Croatian and Balkan region of southeastern Europe, which is often characterized by complex rhythmic patterns.

KSENIJA LADIĆ AKA KSEN. ist Musikproduzentin und Soundkünstlerin und erforscht das Wechselspiel zwischen Klang, Raum und Körper. Ihr Interesse gilt zudem der menschlichen Stimme und dem Sprechen als vibrierende Medien sowie deren Einfluss auf die Gesundheit des Einzelnen. Ihr minimalistischer Ansatz in der Klanggestaltung mischt häufig Texturen aus unterschiedlichen Fieldrecordings und nutzt analoge und digitale Klangquellen, ihre Stimme, den Nachhall des Raumes und Stille. Ksenija Ladić lebt in Berlin, wo sie bei Native Instruments als Sound-Designerin und bei der Sonic-Academy Berlin als Tutorin tätig ist.

ALE HOP

Performance: Voice, electric Guitar, live electronic

The Peruvian artist composes complex pop arrangements and contemporary electronic music, by blending strains of noise, avant-garde, ambient and a repertoire of extended techniques for electric guitar and real-time sampling devices which she uses as her sound vocabulary to craft a performance of astonishing physical intensity. Additionally, in her current A/V performance, Ale Hop assembles a ritual through soundscapes that are related to the violence she grew up in during the political turbulence of the Peruvian armed conflict that began in 1980.

ALEJANDRA AKA ALE HOP, ursprünglich aus Peru, ist Künstlerin, Forscherin und experimentelle Instrumentalistin. Ihre Musik nutzt ein vielfältiges Repertoire erweiterter Spieltechniken für E-Gitarre, Sampling-Geräte und Computer Software und wird u. a. als »omnivorous pop experimentalism« (The Wire Magazine) charakterisiert. Ale Hops Solo-Karriere begann mit einer Red Bull Music Academy residency und einem Auftritt auf der Londoner Plattform Boiler Room. Seitdem tritt sie auf Festivals wie der CTM in Berlin oder dem NRMAL in Mexiko City auf und präsentiert ihre Arbeiten in Ausstellungen und Konzerten weltweit. Sie studierte Sound Studies und History and Theory of Science and Technology. Derzeit promoviert sie zum Thema Künstliche Intelligenz. Ale Hop lebt in Berlin.

Zavoloka – Promeni (2019)

Promeni means rays in Ukrainian. This is the last, fourth volume of the series of albums dedicated to the purification by four elements of the universe. The first three albums were *Viter* (for Air), *Vedana* (for Water) and *Syngonia* (for Earth). And now *Promeni*, a work dedicated to the Fire Element. Here, fire is not only a classical element of the universe and in ancient philosophy and science associated with the qualities of energy and passion, but also the audiovisual map and history of metaphysical transformations and inspirations. Burn the past and ignite the future now.

KATERYNA ZAVOLOKA ALIAS ZAVOLOKA, geboren in Kiew, Ukraine, ist Klangkünstlerin, Komponistin, Performerin und Sound Designerin. Ihr Interesse gilt der digitalen und analogen Klangsynthese und deren Kombination mit unterschiedlichen Instrumenten und selbstaufgezeichneten Folk Songs aus der Ukraine. Zavoloka spielte als Special Guest bei einem Auftritt von Aphex Twin (UK) und performte mit der visuellen Künstlerin Laetitia Morais (Portugal). Zusammen mit Dmytro Fedorenko (aka Kotra) ist sie für das Label KVVITNU verantwortlich. 2005 gewann sie den Prix Ars Electronica. Kateryna Zavoloka lebt in Wien.

Chica Paula DJ-Set – After Show Party

Chica Paulas gewagte Mischung von märchenhaft-anmutendem Ambient, House, Techno und Elektropop lässt unvermutet dynamische und humorvolle DJ-Sets entstehen. Hauptsächlich an House Music orientiert liebt es Chica gegen musikalische Standards zu rebellieren und ›Tanzgeschichten‹ zu erzählen, wofür sie auf ihre Erfahrung von über 20 Jahren DJing aufbaut.

PAULA SCHOPF ist eine chilenische Künstlerin und unter dem Künstlernamen Chica Paula bereits seit über 20 Jahren als DJ und Musikerin aktiv. Eingeladen von Gudrun Gut, wurde sie Teil des Berliner Künstlerkollektivs Ocean Club. Ihre ersten Musikproduktionen erschienen seit 2003 auf dem Berliner Label Monika Enterprise. Unter dem Alias Chica and the Folder nahm sie zusammen mit dem Musiker Max Loderbauer ihr erstes Album *42 Mädchen* auf, 2007 folgte *Under The Balcony*. Bis heute fertigt sie Remixe für Bands und Künstler*innen wie Donna Regina oder Hauschka an. Als musikalisches Ausgangsmaterial nutzt sie elektronische Klänge und Fieldrecordings natürlicher Klanglandschaften. In den letzten Jahren konzentrierte sich ihre künstlerische Arbeit zusehends auf die Klangforschung und da besonders auf die Erforschung des Klangs im urbanen Raum mit seinen gesellschaftlichen, historischen und politischen Wirklichkeiten. Paula Schopf lebt in Berlin.

EXHIBITION – VIDEO ART

Gabriele Stellbaum –

Let The Silence Rest (2019) Premiere
Undoing the Linear (2016),
Close Huddle (2017)
Heretofore (2017)
To Where We Dress The Birds (2018)

Since its beginnings Video Art has been significantly shaped by pioneering female artists such as Valie Export, Hannah Wilke or Martha Rosler examining the realities of personal history and their dubious social, political and aesthetic nature. The German artist Gabriele Stellbaum excavates threads of an imagined personal history which speak to the awkward contingencies of private lives in contemporary politics. The artist has become known for severe narrative films and installations that often have a distinctly dystopian, Orwellian air. Stellbaum creates art films that are performance and story-based at the same time. Coming from sculpture, she turned to light projections and time-based multi-channel slide projects and finally to video. The artist is director, cinematographer, script writer, editor and often the only actor in her films. The exhibition presents the premiere of her most recent work *Let the Silence Rest* (2019) along with recent works she created in Berlin.

Undoing the Linear uses space as an independent parameter for composed soundscapes and choreographed actions. The performance focuses on noise, sound and ambient resonance. Soundscapes are generated through the performer via manipulated acoustic feedback, body movement and ambient resonance. The metric pace of the protagonist defines performative layout. As the central instrument the wheeled concert piano connects memory and expectation in reference to John Cage's legendary composition "4'33".

Gabriele Stellbaum exhibited extensively in solo and group shows in Europe and the U.S. Her video work is in public and private collections in the US and abroad. Recent group shows include: 2018: Video Medija: Museum of Contemporary Art of Vojvodina, Novisad Serbia; Media Festival Mitte, Berlin; Vorspiel of Transmediale Berlin, Interleaved Space at Vierte Welt, My House is on Fire, Directors Lounge, Berlin; California Dreaming The WOW in Los Angeles, Torrence Art Museum, Los Angeles; 2017: PROYECTOR 2017, Special Edition, Madrid, Spain.

SONNTAG 14. JULI 2019

PANNEL III

18 – 19³⁰ Uhr

Kubus

Change in Perspective:

The Electronic Music Scene and Gender in South America

with Tatjana Heuman Qeei (AR/DE), Laura Mello (BR/DE),
María del Rosario Cardona (CO/DE), Paula Schopf (CL/DE)

Moderation: Antye Greie/AGF

In English

**KONZERT /
PERFORMANCE**

20 Uhr

Halle

Charo Calvo – Contactos

Elektronische Mehrkanal-Komposition, Kommissionsauftrag INA-GRM
Deutsche Erstaufführung (2018)

Charo Calvo – The Grass

Akusmatische Achtkanal-Komposition (2018), UA der Neufassung
nach einem Gedicht von Jeffrey Yang

Sukitoo o Namau – Nari III

für Live-Elektronik und Fieldrecordings

Andrea Szigetvári – Beef Kohlrabi Cantata

Narratives of Memory, Migration and Xenophobia (2017)

Deutsche Erstaufführung

Stimme: Márta Murányi

Elektronik: Andrea Szigetvári

**KONZERT /
PERFORMANCE**

22 Uhr

Saal

AGF – Position / Sound / Composition

für Bass, Stimme, Fieldrecordings und Frequenzen (UA)

Kommissionsauftrag der Heroines of Sound

The Lappetites – Borderless (2014–2019)

participatory hand drawn audio visual performance

Computer, Klangregie: Kaffe Matthews

Elektronik, Stimme, Texte: AGF

Analog-Synthesizer: Ryoko Akama

Das dritte Panel diskutiert die Situation von Komponist*innen in der elektronischen Musikszene in Südamerika. Musikalisch steht der Abend im Spannungsfeld von Komposition, Performance und visuell-szenischen Konzepten. Zu hören sind zwei Mehrkanalkompositionen der spanischstämmigen, in Belgien lebenden Komponistin Charo Calvo. Die Musik der Marokkanerin Sukitoo o Namau beruht auf Texturen und Rhythmen von Fieldrecordings und elektronischen Klängen, die ungarische Komponistin Andrea Szigetvári präsentiert mit *Beef Kohlrabi Cantata* (Deutsche Erstaufführung) eine interaktive Performance, die das Timbre zeitgenössischer Musik und die Synchresis audiovisueller Kunst erkundet. Ein letzter Festivalhöhepunkt ist die Uraufführung von AGFs *Position/Sound/Composition*. Zum Abschluss sind The Lappetites (Kaffe Matthews, Ryoko Akama und AGF, diesjährige Gastkuratorin der Heroines) mit *Borderless* zu hören.

Charo Calvo – Contactos

Contacts—the state of physical touching—the action of communicating or meeting

On one side the Talking Drum from West Africa. Its power to send messages far and calling the spirits while played. On the other side, a group of retired French women and their constant talking while visiting Africa. All shattered in a multi layered spatial projection where different voices, bodies, skins, images and even spirits twirl in playful harmony.

Charo Calvo – The Grass

These lines from the poem of American poet Jeffrey Yang were enough to unleash a powerful cluster of sound images in my head. The word 'grazed' elsewhere in the poem, 'grazed grass', also inspired the 'grazing' sound of the filters. Fabrice Moinet developed a Max Patch using Cross Synthesis, Morphing and Source Filter signal processing. The sound of the words of the poem, read by the author himself, modulates all other recorded sources: a brush dance around binaural microphones, a brushed piano, strumming drums, wind. Guess who is talking.

...wind strips, slips—of time, the leaves—words weave, un—weave the—grass

CHARO CALVO, spanische Komponistin und Sound Designerin, realisiert mit unterschiedlichen Medien Werke für Tanzaufführungen, Theater, Film und Radio. Sie absolvierte ein Studium der Physik, war mehrere Jahre als Tänzerin bei der belgischen Tanzkompanie Ultima Vez engagiert und studierte seit 1992 elektroakustische Komposition bei Annette Vande Gorne am Conservatoire royal de Mons. Calvo gewann mehrere Preise für ihre Arbeiten, u. a. 2014 den Prix Palma Ars Acustica (European Broadcasting Union). 2017/18 war sie Gast beim Berliner Künstlerprogramm des DAAD. Derzeit unterrichtet sie am Conservatoire royal des Mons und lebt in Brüssel.

Sukitoo o Namau – Nari III

Nari III is a live act composed and performed by Moroccan artist Sukitoo O Namau, built upon a collection of field recordings, textures, processed sounds and rhythms, inspired by the friction of audio snapshots and the way they can assemble, resonate, break down, mutate, confront and resist each other. She calls upon the incorporeal presence of the sounds she captured and lets them reveal or reflect images, experiences and questions at the center of her research. At the core of her work lies the idea of thresholds and how a cluster of fragments can morph into sonic matter, can open up spaces (and meanings) and operate on several levels of perception. From one live tour to the next, her performance comes alive as an open structure revisiting pieces from her debut EP Nari and blending new material and experimentations into it. Nari II, her previous live act, was presented during her UK Tour and premiered at Huddersfield Contemporary Music Festival. Nari III will be performed for the first time in Germany at the Heroines of Sound Festival.

SUKITOO O NAMAU ist eine marokkanische Klangkünstlerin, die zunächst in den Bereichen des zeitgenössischen Tanzes, den Performing Arts und der visuellen Kunst arbeitete. 2012 gründete sie ihre Tanzkompanie Uchronie, mit der sie »Choreographical Thresholds« und die Grenzen des tanzenden Körpers erforschte. Sie komponierte und realisierte den Soundtrack für ihr Tanzstück »Des fleurs pour Schrödinger«. Mittels Fieldrecordings und elektronisch bearbeiteten Klängen geht sie seitdem ihrem Interesse für Thresholds auch im Bereich des Klangs nach. 2016 erhielt sie das Andreas Robbins Stipendium, 2017 veröffentlichte sie ihre Debüt-EP Nari. Sie ist als Klangkünstlerin bei der Plattform Taqsim beteiligt. Sukitoo o Namau lebt in Toulouse.

Andrea Szigetvári – Beef Kohlrabi Cantata

The inspiration for the new piece *Beef Kohlrabi Cantata* came from a field recording made by Andrea Szigetvári at the Keleti Railway Station in Budapest on the 2nd of September of 2015, when hundreds of refugees were camping out on a metro underpass of Keleti Station. The recording captured a conversation of three Hungarian men, who were expressing their dissatisfaction about helping the refugees by some volunteers. At the most dramatic part of the conversation a man said he wanted to shoot those people, throw them on a truck and burn them, if he had some power. He called the refugees »funnily« marhakaralábé (beef kohlrabi in English). To develop the recording and to put its content into a wider context I collected recordings of interviews with refugees talking about their pitiful experiences and of speeches by different contemporary leaders expressing their ideas about finding solutions for the migration crisis. Emotional and musical aspects of the speeches, such as the suprasegmental parameters or prosody of the vocal communication, serve as source material for the composition of both the acoustic and the electroacoustic parts. The melodies, glissandi, rhythms, tempi, structures of silences, accents, volumes and timbral characteristics resulting from the vocal material are embedded in soundscapes. They reflect on the location of the recording (the Keleti Train Station) and the meanings emerging from the spoken texts.

ANDREA SZIGETVÁRI ist Komponistin und Dozentin. Ihre künstlerischen Arbeiten konzentrieren sich auf interaktive Performances, Timbre in zeitgenössischer Musik und Synchresis in audiovisueller Kunst. Sie studierte an der Fryderyk-Chopin-Musikuniversität in Warschau und daraufhin als Fulbright-Stipendiatin in den USA bei Charles Dodge und John Chowning. Nach ihrer Rückkehr gründete sie die Hungarian Computer Music Foundation mit dem Ziel zeitgenössische elektroakustische Musik in Ungarn zu fördern. Sie erhielt 2013 einen Doctor of Liberal Arts in Komposition an der Franz-Liszt-Musikakademie in Budapest, wo sie derzeit elektroakustische Musik unterrichtet. 2001 gewann sie die Electroacoustic Competition in Bourges in den Kategorien Klangkunst und Multimedia. Andrea Szigetvári lebt in Budapest.

MÁRTA MURÁNYI. The highly acclaimed Hungarian Soprano frequently collaborates with composers like Andrea Szigetvári. Her repertoire includes well-known songs from the Romantic era, along with less frequently performed pieces from the Medieval, Renaissance, Baroque and contemporary periods. Murányi premiered many works of contemporary music and performs regularly at international Music Festivals.

Antye Greie-Ripatti/AGF – Position / Sound / Composition

Audio sculptress AGF's performance utilizes deconstructed language, field recordings, low frequencies, her disembodied processed voice, post-club aesthetics interwoven to an a-rhythmical pattern like a dense sonic manifesto to further liberation, freedom and burst of constraint. At Heroines of Sound Festival 2019 AGF live world premieres her new record: *Commissioned Work* which features reworked contract compositions ranging from film

scores, recordings from a Nanotechnology residency, her sonic studies in Radical Mycology, investigations into rurality in Europe, recordings of extinct and endangered species, all framed by politicized poetic spoken word.

ANTYE GREIE-RIPATTI alias AGF Laub oder »poemproducer« ist Klangkünstlerin, Kuratorin, Komponistin, Poetin, Feministin, Aktivistin und Referentin. Die 1969 geborene Künstlerin wuchs in Ostdeutschland auf. Sie arbeitet mit Sprache, Klang, dem Hören, mit Stimme und Kommunikation, wobei sie unterschiedliche Ausdrucksmittel verwendet wie etwa Mixed Media, audiovisuelle Live-Performances oder konzeptuelle Arbeiten. Die Liste ihrer Veröffentlichungen umfasst 30 Langspielplatten und zahlreiche Gemeinschaftsproduktionen wie AGF/Delay (mit Vladislav Delay) und Greie Gut Fraktion (mit Gudrun Gut). Einer ihrer bevorzugten Koproduktionspartner ist Craig Armstrong, ein preisgekrönter Komponist klassischer Konzertmusik. Sie betreibt außerdem das Musiklabel AGF PRODUCKTION. Antye Greie-Ripatti lebt seit 2008 auf der Insel Hailuoto, Finnland.

The Lappetites – Borderless (2014–2019)

Since 2002 The Lappetites work in the formation of founder Kaffe Matthews, AGF and Ryoko Akama. Their work includes a collaboration with the French composer Eliane Radigue on her composition *Elemental II* (2002). In 2014 a residency at EMS Stockholm resulted in

an audiovisual performance project titled: *Borderless*. Since, these transcending musical concepts have been developed and furthered with each of the resulting performances. The quadrophonic staging features a roofing slate that is filmed from above and is an open platform for participatory audiovisual interaction with the audience. Sonic concepts of text based speculative fiction, translated biological evolution into sine wave growing and noise improvisation are part of the trios output. Matthew's decade long experience of spacial live sound, Akama's sonic sensitivity with synthesizer and AGF's digital and vocal execution bring a dynamic spectrum in sound without borders.

RYOKO AKAMA arbeitet mit Klang, Installationen und Hörsituationen, die Stille, Zeit und Raum intensivieren. Ihre skulpturale Arbeit verwendet alltägliche Objekte und unsichtbare Energien, wie den Magnetismus oder die Schwerkraft, und setzt kleine fragile Objekte wie Papierballons und Glasflaschen ein, um winzige auditive und visuelle Ereignisse einer 'beinahe nichts'-Ästhetik zu kreieren. Sie komponiert Textpartituren und bringt diverse alternative Partituren selbst zur Aufführung, oft in Kollaborationen mit anderen Künstler*innen. Sie leitet die »melange edition« und co-kuratiert »ame« sowie den unabhängigen Verlag »mumei publishing«.

KAFFE MATTHEWS, geboren in Essex, England, arbeitet für ihre elektroakustischen Kompositionen mit verschiedensten Dingen, Orten und Daten wie mit dem Theremin, wildem Lachs, schottischem Wetter, Wissenschaftler*innen der NASA und dem BBC Scottish Symphony Orchestra. Die physikalische Erfahrung der Zuhörenden und Beteiligten ist für sie ein zentrales Thema, was sie zur Entwicklung eines Klangsessels, eines Klangfahrrads und des 2006 ausgezeichneten Klangbetts führte. Neben neuen kompositorischen Herangehensweisen ermöglichen diese einzigartigen Interfaces einem breiten Publikum direkten Zugang zu ungewöhnlichen Klängen. 2016 erhielt sie als erste Frau die Edgard Varèse-Gastprofessur für Computermusik an der Technischen Universität Berlin. Derzeit lebt Kaffe Matthews in Berlin.

PANEL I

Female Future Sounds – New Perspectives on Gender in the Music Business

Book presentation:

Heroines of Sound. Feminismus und Gender in elektronischer Musik, Wolke Verlag 2019

A conversation with the curators of Musica Femina International. EU, City of Women (SL), Archiv Frau und Musik (DE) and Heroines of Sound (DE).

With Nina Dragičević, Marleen Hoffmann, Bettina Wackernagel

Moderation: Anna Schürmer

In English

Up until now, the discussion of quotas in the art industry has hardly changed anything with respect to the unequal allocation of opportunities and legitimation between the sexes. At the same time, both nationally and internationally, there are at present only a small number of women's music festivals that know how to draw broader audience interest. These include, of course, City of Women and Heroines of Sound. On the other hand, the project Musica Femina International. EU, as part of Creative Europe Culture, aims to network partner institutions from Slovenia, Hungary, Austria and Germany with one another, establish gender equality in the music industry, and above all, increase the visibility of successful women artists.

This panel offers an opportunity to take stock of the current situation of women's music festivals and of institutions such as the *Archiv Frau und Musik* which not only aim to improve the situation of women composers and musicians, but to also raise awareness of the role of women musicians and composers in music history. A debate about the meaning, immediate effects and future perspectives of music festivals exclusively reserved for women should, not least, explore the question of whether changes in the musical gender ratio can be achieved with such festivals.

Hot off the press, we also present a new publication to celebrate the fifth anniversary of the festival *Heroines of Sound*. The anthology *Heroines of Sound. Feminism and Gender in Electronic Music* recapitulates performances, installations, and discussions from the festival and, at the same time, constitutes an up-to-date compendium of women composers and musicians of electronic music that reaches back from the present to the beginnings of electronic music.

NINA DRAGIČEVIĆ is a composer, sound artist and writer. Her music encompasses live sound performances, field recordings, and large-scale sound installations, all of which have been exhibited or performed across Slovenia and abroad. In 2016, her album *Parallellax* was released on Kamizdat Records; her next album is due in 2019. Nina is the author of three books: *Med njima je glasba: Glasba v konstrukciji lezbične scene* (The Music Between Them: Music in the Construction of Lesbian Spaces, 2017), *Slavne neznane: Zvočne umetnice v konstrukciji družbe* (Famous Unknowns: Women Sound Artists in the Construction of Society, 2016), and a novel *Kdo ima druge skrbi* (Who Has Other Worries, 2014). Furthermore, she is the author of the radio show *Famous Unknowns* at Radio Študent, essayist and critic for *Odzven* magazine, co-editor of the literary journal *Idiot*, and the artistic director of the sound festival and symposium *Topographies*.

MARLEEN HOFFMANN: 2001–2006 cultural studies, University of Hildesheim. 2007–2013 academic researcher, Musicological institute Paderborn/Detmold. 2015–2017 PR Manager Lautten Compagney Berlin. 2017 PhD (Dr. phil. in Musicology) University of Paderborn: »Work is the only safe source of happiness.« *Auktoriale Überlieferungstradition von Werk, Œuvre und Selbstbild bei Ethel Smyth*. December 2018-June 2019 academic researcher, *Archive of Women in Music Frankfurt/Main* in the project »Equal opportunities for women composers«. Since July 2019 Editorial staff *Chorzeit-Das Vokalmagazin*, the only choir-related journal in Germany.

BETTINA WACKERNAGEL studied music theater directing with a focus on contemporary music and electronic media. As a director, she was responsible for countless world premieres, including at the Salzburg Festival, the Munich Biennale, and the Ars Electronica in Linz. Since the 1990s she has produced festival formats that examine current trends in electronic music and art through social discourse. She founded the festival *Heroines of Sound* in 2014 and to this day continues to be responsible for its artistic direction.

ANNA SCHÜRMER is a music journalist and media/cultural studies scholar with a focus on the musical avant-garde. After her dissertation *Klingende Eklats. On the Scandals of the musical avant-garde* (Transcript 2018), she has focused her research on the interference potential of the acoustic, eavesdrops on the Post-human Symphonies of the 21st century and is searching for the digital aesthetic of the era. She researches and teaches, speaks and regularly publishes reviews and criticisms, features and essays in diverse print, radio and online media.

PANEL II

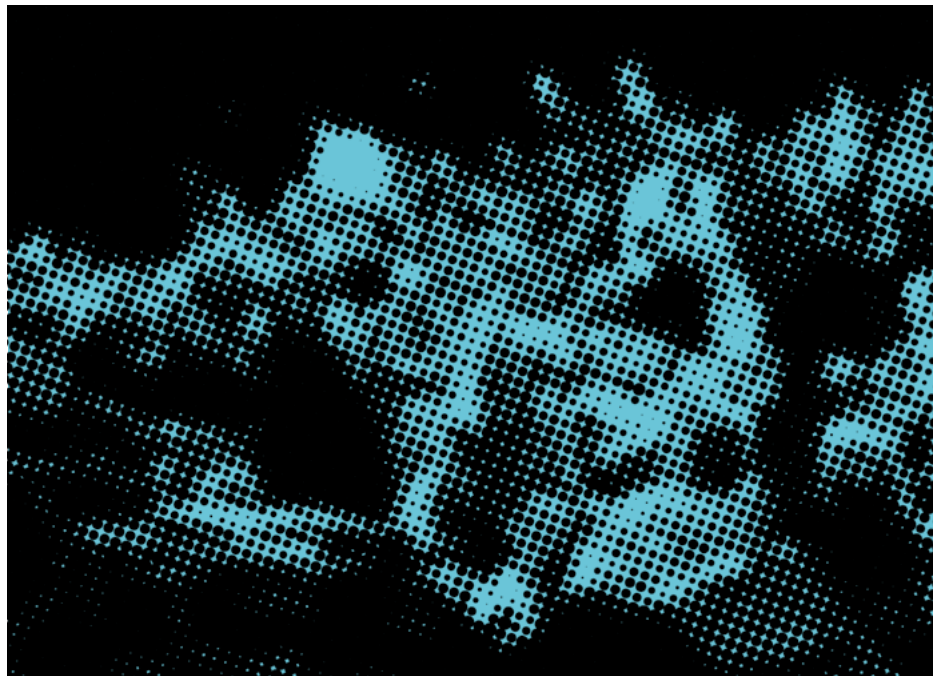
Enttabuisierung, Fehler und Scheitern als ästhetische Strategien

mit Annesley Black, Laura Mello, Alain Franco

Moderation: Sabine Sanio

In deutscher Sprache

Schon die Dadaisten und Surrealisten hatten im Zuge der Erforschung moderner Technik wie Kamera und Mikrofon gezielte Normverletzungen zu ästhetischen Strategien entwickelt, um die Wahrnehmung zu irritieren und das Terrain der Künste zu erweitern. Längst ist es uns vertraut, dass traditionelle Schönheitsideale dem Selbstverständnis der Avantgarde-Kunst zuwiderlaufen, während Fehler, Grenzverletzungen und Tabubrüche als ästhetische Strategien zum Einsatz kommen, um Alltagsroutinen auszuhebeln und die immer perfektere Funktionalität der modernen Lebenswelten zu destruieren. So elementar diese Strategien gerade auch wegen ihrer politischen, aufklärerischen Implikationen sind, so sehr wird ihre Effektivität eingeschränkt dadurch, dass sie längst zum gängigen Repertoire der Künste gehören, während sie sich in der Auseinandersetzung mit der zunehmenden Technisierung unseres Alltags immer wieder neu beweisen müssen. Deshalb ist das zweite Panel des diesjährigen Heroines-Festivals diesen und ähnlichen Paradoxien und Ambivalenzen im ästhetischen Spiel mit Grenzen, Tabus und Fehlern gewidmet.

ANNESLEY BLACK, in Ottawa, Kanada geboren, studierte bei Brian Cherney in Montréal, bei York Höller in Köln, sowie bei Mathias Spahlinger, Orm Finnendahl und Cornelius Schwehr in Freiburg. Ihre Werke wurden u.a. vom ensemble mosaik und hr-Sinfonieorchester international aufgeführt und erklangen bei zahlreichen Festivals, darunter ULTIMA (Oslo) und die Donaueschinger Musiktage. Neben verschiedenen Auszeichnungen, wie dem Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung (2019), erhielt sie 2013 eine Portrait-CD des Deutschen Musikrates. Ihre Vielseitigkeit belegen zahlreiche Kollaborationen in Film, Theater, Tanz, Rockmusik und Klangregie. Seit 2018 ist sie Mitglied des Canadian Music Centres und der Musiksektion der Akademie der Künste Berlin.

ALAIN FRANCO studierte Musik an den Konservatorien von Brüssel, Lüttich und Antwerpen und machte am Pariser Institut IRCAM-EHESS einen Master in »Musik und Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts«; 1989-93 war er Dirigent des Ensembles Champ d'Action und hat seitdem u.a. mit dem Ensemble Modern, dem Nationaal Orkest van België und dem Orchester der Oper von Lyon zusammengearbeitet. Als Pianist war er an Produktionen der Theatergruppen Dito Dito, Tg Stan und De Parade beteiligt. In *Tres Scripturae* (2010) von Etienne Guilloateau spielte er live auf dem Klavier Stücke aus dem Musikrepertoire des 20. Jahrhunderts, bei der Produktion *Anarchiv#3: Songs of Love and War* (2011) des Künstlerduos Deutfert+Plischke präsentierte er als Live-Musiker und Musikdramaturg eine Klavierbearbeitung vom *Ring des Nibelungen*. Er arbeitet als Dozent und Kurator am P.A.R.T.S Research Department (Brüssel) und unterrichtet als Gastdozent am HZT Berlin. Er lebt in Brüssel und Berlin.

LAURA MELLO studierte Kommunikationswissenschaft und Komposition bei Mauricio Dottori in Curitiba, Brasilien und Elektroakustische Komposition bei Dieter Kaufmann in Wien. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit der menschlichen Wahrnehmung und sucht nach Parallelen zwischen gesprochener Sprache und Musik. Ihre Projekte realisiert sie in verschiedenen Formaten, wie Klanginstallationen, Interventionen, audiovisuellen Performances, DJ-Sets und in elektroakustischen oder instrumentalen Kompositionen. Sie ist Mitglied des Berliner Projektraums für Klangkunst Errant Sound und lebt in Berlin.

SABINE SANIO unterrichtet seit 2009 am Masterstudiengang Sound Studies and Sonic Arts der Universität der Künste Berlin. Ihre zahlreichen Veröffentlichungen beschäftigen sich mit aktueller Ästhetik, Medienästhetik und -geschichte, Klangkunst, Neuer und Experimenteller Musik sowie mit dem Verhältnis der Künste untereinander. Seit 2015 gehört sie zum Kuratorinnen-Team des Festivals Heroines of Sound.

PANEL III

Change in Perspective:

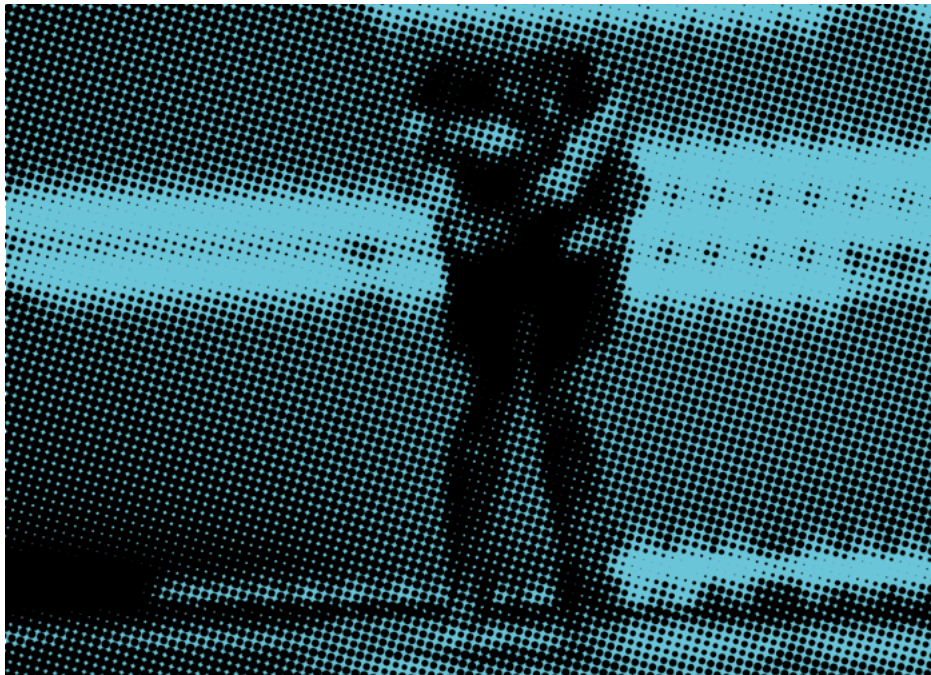
The Electronic Music Scene and Gender in South America

with Tatjana Heuman Qeei (AR/DE), Laura Mello (BR/DE),
María del Rosario Cardona (CO/DE), Paula Schopf (CL/DE)

Moderation: Antye Greie/AGF

In German and English

The South American women composer and performance scenes form an important focal point of this year's festival Heroines of Sound. The panel provides the opportunity to question invited musicians and composers about their musical positions and experiences on both continents. We hope for insights into the electronic music of South America and would like to become acquainted with the different electronic music aesthetics of the artists as well as their experiences with South American manifestations of gender issues. Ultimately, this panel will also inquire into the change in perspective that results as soon as one's life focus is no longer in South America but in Europe, an experience that all panel participants have in common.

ANTYE GREIE-RIPATTI, born 1969, raised in East Germany, is a sound artist & curator, composer, poet, feminist, activist. Her work emphasizes the relationship between language, sound, listening, voice and communication which is expressed in mixed media, audiovisual live performances, digital communication, sound installations, commissions for radio, movies and theater, exhibitions and conceptual works. She operates the production company and music label AGF Produktion and has released 30+ albums and numerous co-productions under such aliases as AGF/Delay (with Vladislav Delay, Greie Gut Fraktion (with Gudrun Gut) and many collaborations with the award-winning composer of classical music Craig Armstrong. She has lived and worked in Hailuoto, Finland since 2008.

MARÍA DEL ROSARIO CARDONA is a genuine all-rounder. The artist, designer, DJ, singer and dancer is committed to Afro-Colombian sounds: Her sweat-inducing sets are characterized by modern cumbia, salsa, salsa choke and the driving sounds of the Colombian Pacific coast. As a member of the feminist collective Todopoderosa, she campaigns for women and female-identified people in the music industry and brings this engagement with various forms of femininity to the stage.

LAURA MELLO studied Communications Studies and Composition in Curitiba, Brazil and Electroacoustic Composition (with Dieter Kaufmann) in Vienna. Her work is a continuous search for parallels between the human perception of spoken language and music. She composes, sings, plays traditional and electronic instruments, eavesdrops the world with open eyes and processes the impressions into audiovisual performances, sound installations, interventions, instrumental, electroacoustic music and DJ-sets. She is part of the Berlin based Errant Sound and lives in Berlin.

PAULA SCHOPF, born in Santiago de Chile in 1970, is a musician, sound artist and cultural provocateur who has been an empowering and outspoken voice in Berlin's thriving creative community for the last 20 years. Paula Schopf established permanent residence in the city in 1990 and, under the name Chica Paula, became a fixture in the city's nascent club scene. Since her first music productions, Paula Schopf has worked with electronic sounds, utilizing soundscapes and field recordings as aesthetic and compositional source material. In recent years her practice has centered increasingly around sound research. The detailed examination of sound in urban spaces and its inherent social, historical and political realities has become her main interest.

TATIANA HEUMAN AKA QEEI is a producer and percussionist from Buenos Aires, Argentina. Heuman studied Dance, Corporal Expression and Expanded Music. Her aesthetic language has been enriched through the collaboration with artists of all fields but mainly from working in sound design and music composition for films and performing arts. Her musical career began playing trumpet and drums with the free improvisation band Ricarda Cometa around 2009. By 2014 Tatiana had already started her solo electronic music project. Her unique approach to musical production was founded essentially in a free, intuitive and experimental self-made territory where genres and tags are fluid and in permanent mutation. Her first album QEEI was out in August 2018, released on the label Astro Nautico (NY). She is part of the communities #VIVAS (female* sounds platform) and TRRUENO crew, both based in Buenos Aires.

FILMPROGRAMM

portrait #06 Maryanne Amacher

Ein Portrait von Elisabeth Schimana & Lena Tikhonova (2013)

Interviews und Fieldrecordings: Elisabeth Schimana // Kamera und Schnitt: Elena Tikhonova // Schnittassistenz: Olga Pohankova // Musik: Maryanne Amacher // Sound editing: Elisabeth Schimana, Robert Eder // gedreht in: Wien, Berlin und Kinston N.Y. // Format: 16:9 Sprache: Englisch, Deutsch // Untertitel: Deutsch, Englisch // Dauer: 30 Minuten

Maryanne Amacher wurde 1938 in Kane PA geboren. Sie studierte mit George Rochberg und Karlheinz Stockhausen an der Universität von Pennsylvania. Am SUNY-Buffalos Center of the Creative and Performing Arts gründete sie ihre berühmte telematische City Link Series (1967-79). Gemeinsam mit Marvin Minskys Triadex Muse begann sie in den 1970er Jahren am MIT's Center for Advanced Visual Studies ear tone Musik zu entwickeln. *Mit torse* (1977) und *Lecture on the weather* (1975) erarbeitete sie zwei großangelegte Werke mit der Merce Cunningham Dance Company bzw. mit John Cage. Seit den 80er Jahren entwickelte sie Stagings für ihre Arbeiten *Ways of Hearing*: diese Mini Sound Series bestimmten damals das dramatische Format von Fernsehserien, die sich über Tage und Wochen entwickelten; die Musik für die: Sound-Joined-Rooms-Serien erforschen multiple, sich überschneidende akustische Umgebungen sowie „structure-born sound“. Eine Auswahl der Klangcharaktere dieser Serie wurde von Tzadik Records auf zwei CDs veröffentlicht. 2005 erhielt Amacher die Goldene Nica bei der ARS Electronica. Bis zu ihrem Tod 2009 unterrichtete sie im Rahmen des MFA Programms am Bard College in New York.

– Bill Dietz, Mica Silver (Übersetzung aus dem Englischen: Sabine Sanio)

portrait #04 Eliane Radigue

Ein Portrait von IMA (2009) // Interviews: Cornelia Primosch (ORF), Daniela Swarowsky // Kamera: Sepp Thoma (ORF), Anais Prosaic // Schnitt: Elena Tikhonova, Anais Prosaic // Tonaufnahme: Henry Roux (ORF) // Sound editing: Elisabeth Schimana gedreht in: Paris // Format: 4:3 // Sprache: Französisch // Untertitel: Englisch, Deutsch // Dauer: 15 Minuten

Seit den 60er Jahren komponiert Eliane Radigue elektronische Musik. Sie zählt zu den bedeutendsten und innovativsten Komponistinnen des 21. Jahrhunderts. Als einzige französische Komponistin ihrer Generation kann Radigue sowohl als Pionierin der elektronischen Musik als auch der Minimal Music bezeichnet werden. Ihre Musik gleicht einem langsamen Strom, der sich durch dichte, kaum wahrnehmbare Klangveränderungen bewegt. Eine zeitlose Architektur tiefgehender Klänge, die nicht nur den Verstand oder das Hören ansprechen, sondern den ganzen Körper. Eine Musik, die einen mitreißt, sobald man in sie eintaucht. Eine Musik, die die enorme Subtilität von Meeresrauschen besitzt.

– Emmanuel Holterbach (Übersetzung aus dem Englischen: Gina Mattiello)

portrait #09 Beatriz Ferreyra

Interview: Nathalie Singer // Kamera: Reinhard Mayr // Schnitt: Reinhard Mayr // Music: Beatriz Ferreyra // Sound editing: Robert Eder // gedreht in: Hameau de Hodeng, Normandie, cottage of Beatriz Ferreyra // Film format: 16:9 Sprache: Französisch // Untertitel: Deutsch, Englisch // Dauer: 31 min // © IMA 2017 produced by IMA

»I didn't have anything. I didn't have a doctorate, I wasn't a master. I didn't have any diploma. Nothing. I was nothing. I had only my ears – that's all.« – Beatriz Ferreyra
Ferreyra nutzt für ihr Komponieren die Technik des Perspektivwechsels, die ihr von Pierre Schaeffers Konzept des reduzierten Hörens vertraut ist: Man nimmt den Klang als solchen, nicht als Effekt oder Indiz von etwas anderem wahr. Von Nadja Boulanger hat sie hingegen gelernt, genau zu sein und Unstimmigkeiten auf die Spur zu kommen: Sobald sie beim Hören einer Passage auf andere Gedanken kommt, nicht mehr bei der Sache ist, weiß sie, etwas ist nicht in Ordnung. Für Ferreyra ist Musik etwas, das der persönlichen Energie eines Menschen sehr nah kommt. Sie selbst sieht und hört Farben und Klänge zusammen und dachte lange, jeder verfüge über diese Fähigkeit zur synästhetischen Wahrnehmung. Das Komponieren ist für Ferreyra ein körperlicher Prozess, bis heute vermisst sie die manuelle Arbeit mit dem Analogmedium, die sie aufgab, als sie mehr oder weniger alle Möglichkeiten des Tonbands kannte. Jeder beim GRM hatte im Umgang mit den Tonbändern seinen ganz persönlichen, unverwechselbaren Stil; dagegen ist die Arbeit am Computer, mit Maus und Tastatur etwas Abstraktes, körperlichen Kontakt mit den Klängen gibt es seitdem für sie nur noch beim Aufnehmen mit dem Mikrophon. Sie selbst komponiert sehr intuitiv, oft kann sie nicht sagen, wie eine Tonfolge, die sie tags zuvor gefunden hat, entstanden ist. Sie hat keine Regeln. „Es funktioniert oder nicht.“ Lange Zeit fehlen ihr die Strategien, um den kompositorischen Prozess zu steuern. Anfangs sucht sie sich Themen, assoziiert dazu Emotionen, Töne oder Farben. Mit *Médiances* (1968) befreit sie sich so von den Erinnerungen an boshafte tuschelnde Leute in Córdoba. Doch ihre musikalische Phantasie benötigt größere Freiräume. Allmählich begreift sie, dass sie bei jedem neuen Stück zuerst eine innere Haltung finden muss. Manchmal dauert es Tage, bis sie zu einer inneren Stille findet, aus der etwas in ihr aufsteigt, aus ihren Träumen oder aus dem Alltag. Seit *Canto del Loco* (1974) fällt ihr diese intuitive Vorgehensweise leicht. Damals beanspruchte sie nicht nur für den Loco, den Narren, sondern auch für sich selbst alle Freiheiten. Inzwischen kann alles, egal ob Bild, Klang, Farbe oder Form, am Beginn ihres assoziativen Komponierens stehen. (Sabine Sanio)

portrait #10 Elisabeth Schimana

Interview & Kamera: Seppo Gründler & Johanna Moder // Film & sound editing: Seppo Gründler // Technical assistance: Chistoph Neuhold // Musik: Elisabeth Schimana // gedreht in: studio Elisabeth Schimana, studio FH Joanneum // Dauer: 34 Min.

Die Pionierin Elisabeth Schimana: Mit interdisziplinären und performativen Projekten, Klanginstallationen und Radioarbeiten, Versuchsanordnungen im sozialen wie im virtuellen Raum, mit Projekten im Techno-Kontext und Live-Kompositionen in verschiedensten Konstellationen erschließt und bearbeitet sie seit den 1980er Jahren Feld für Feld. »Seit Beginn meiner Arbeit als Komponistin elektronischer Musik beschäftige ich mich mit der Platzierung von Klängen im Raum. Wenn ich hier von Raum spreche, inkludiere ich auch Räume wie den Radioraum oder das Internet. [...] versuche mehr, mit dem, was ein architektonischer oder ein anderer Raum als Eigenheit zu bieten hat, zu arbeiten. Dies lässt sich mathematisch nicht berechnen, es muss gehört werden. Ich stelle immer die Frage an den Raum: Was erzählt du mir, wie können wir gemeinsam klingen?« In Live-Elektronik-Projekten lotet Schimana reale Architekturen aus. In *on tesar* (2006-08, mit Cordula Böse an Flöten) bespielt sie den konkreten, von Architekt Heinz Tesar entworfenen Raum und arbeitet zudem mit dessen architektonisch-poetisch-philosophischen Formeln, die sie in Konzept und Partitur verwandelt. »Ich denke in Körpern. Ich bin Elektronikerin.« – Elisabeth Schimana

portrait #08 Electric Indigo

Interview: Michaela Schwentner // Kamera: Michaela Schwentner, Andreas Gockel // Gedreht: in Berlin, Wien, Leipzig und in Zügen von Berlin nach Leipzig und zurück, 2015 // Schnitt: Michaela Schwentner // Musik: Electric Indigo // Soundediting: Robert Eder // Übersetzung der Untertitel: Kimi Lum // Format: 16:9 // Sprache: Deutsch
Untertitel: Englisch // Dauer: 22 Minuten

Susanne Kirchmayr aka Electric Indigo, seit 1989 aktiv als DJ, Komponistin und Musikerin. 1993-96 lebte sie in Berlin, wo sie im legendären Hardwar Plattenladen arbeitete. 1998 gründete sie das Netzwerk female:pressure, 2009 ausgezeichnet mit einer Honorary Mention beim Prix Ars Electronica. Weithin anerkannt als Techno-DJ und Musikproduzentin transformiert Electric Indigo eine äußerst abstrakt gestaltete Tanzmusik in elektronische Musik, die, vom Techno kommend, zu ganz ähnlichen Ergebnissen gelangt wie die akademische elektronische Musik. In ihrer Musik legt die Künstlerin großen Wert auf die gezielte räumliche und zeitliche Platzierung elektronischer Klänge. In Kompositionen wie *Morpheme* (Kompositionsauftrag für die *Heroines of Sound* 2014) wird Sprache mittels Granularsynthese desintegriert, reorganisiert und in komplexe rhythmische Strukturen gebracht. Als Komponistin erhielt sie 2012 den »outstanding artist award« beim Prix Ars Electronica in der Sparte Computermusik und elektronische Musik sowie 2013 das österreichische Staatsstipendium für Komposition vom BMUKK. Die Künstlerin erhielt u. a. Kompositionsaufträge für Wien Modern und Heroines of Sound. Die Komposition *109.47 Degrees* (2014) wurde 2015 im Rahmen der Heroines Editions in Istanbul uraufgeführt. Ihre neueste Komposition *Barry Duffman* hatte beim Wien Modern Festival im November 2015 Premiere. 2016 leitete die Künstlerin bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik einen Workshop zur Granularsynthese. IMAfiction ist eine Videoportrait Serie von IMA Institut für Medienarchäologie (AT)

Interview-Portrait – Suzanne Ciani

gedreht: anlässlich CTM // Prelude: Suzanne Ciani & Neonatrik in der Volksbühne Berlin am 24.10.2014
Regie: Bettina Wackernagel // Schnitt: Susanne Elgeti // Kamera: David Winnerstam // © Heroines of Sound

Suzanne Ciani spielte eine signifikante Rolle für die Entwicklung der US-amerikanischen elektronischen Musik. Ciani absolvierte zunächst eine klassische musikalische Ausbildung am Wellesley College und an der Berkeley University. Die Begegnung mit dem Synthesizer Designer Don Buchla und dessen Instrumenten führte sie schließlich zur elektronischen Musik. Der Buchla-Synthesizer verwehrt sich dem Mainstream, indem er konsequent auf allgemein akzeptierte Konzepte wie etwa das einer pianoartigen Tastatur verzichtete. Umso bemerkenswerter, dass sich eine junge Pianistin mit klassischer Ausbildung wie Ciani angesichts durchaus attraktiver Alternativen wie etwa dem aufstrebenden Moog-Synthesizer für dieses System entschied. In den 70er Jahren erregte die Künstlerin Aufsehen mit ihrem spezifischen elektronischen Sound Design für TV-Jingles und Werbung, u. a. für Coca-Cola und Atari. Mit dem so verdienten Geld finanzierte Suzanne Ciani ihre eigene Musik. Neben anderen Auszeichnungen wurden fünf ihrer Alben für den Grammy Award nominiert. Sie ist heute die einzige Frau, die für die komplette Filmmusik eines größeren Hollywoodfilms verantwortlich zeichnet. Dennoch blieb ihr ein Bekanntheitsgrad, wie ihn ihre männlichen Mitstreiter erreichten, verwehrt. Suzanne Ciani galt und gilt bis heute als unerwähnte Künstlerin, die sich statt PR und Rampenlicht ganz ihrer Musik widmet. „You can't write history, when you're too busy making it!“ 2012 veröffentlichte das Label Finders Keepers Records *Lixivation*, eine Sammlung ihrer frühen Arbeiten. Ihre frühen *Buchla Concerts* 1975 sind ebenfalls auf Finders Keepers Records erhältlich.

Musica Femina (AT) showreel 2018

Bunte Vielfalt – Komponistinnenporträts (Länge: 10'54)
Melissa COLEMAN, Viola FALB, Maria GSTAETTNER, Julia LACHERSTORFER, Teresa ROTHSCHOFF,
Camera: Roland Renner // filmed in Wien 2018 // film editing: Roland Renner // music: Melissa Coleman, Viola Falb, Maria Gstaettner, Julia Lacherstorfer, Teresa Rothschoff // sound editing: Roland Renner // language: English // subtitles: German // duration: 6:06 minutes

Fraufeld – präsentiert den Entstehungsprozess des ersten Tonträgers (Länge: 7'34)

Act of Going
Astrid WIESINGER – Saxophon, Gesang & Komposition
Beate WIESINGER – Bass, Synth Bass, Gesang & Komposition

Klirrekalt

Sirius
Sara ZLANABITNIG – Flöte & Komposition
Margarethe DEPPE – Cello, Milly GROZ – piano

microb study 1&2

Susanna GARTMAYER – Contra Alt Klarinette & Komposition

Index ii

Agnes HVIZDALEK – Gesang & Komposition
Video: Verena Zeiner, Birgit Haiden // footage: Sara Zlanabitnig, Verena Zeiner, Alexander Yannilos, Linda Steiger
music: Astrid Wiesinger, Beate Wiesinger, Sara Zlanabitnig, Susanna Gartmayer, Agnes Hvizdalek // filmed in 2018
subtitles: German, English // duration: 10:00 minutes

Maria-Anna Mozart Gesellschaft – Konzertreihe Frauenstimmen (Dauer: 6 Minuten)

Eva NEUMAYR präsentiert die Ensembles Spirit of Musicke und Diagonal Vocal,
Kompositionen von Johanna KINKEL, Eva ZÖLLNER und Astrid RIEDER, Mel BONIS und Fanny HENSEL und das ANETTE-THOMA-ADVENTSINGEN

Spirit of Musicke

camera Irina Dannenberg // trans Art-Performance: film Astrid Rieder // Barnach Trio: camera Thomas Neumayr
film editing: Irina Dannenberg // music: Johanna Kinkel, Eva Zöllner, Astrid Rieder, Anette-Thoma-Adventsingen,
Mel Bonis, Fanny Hensel // filmed in 2018 // language: German subtitles: English // duration: 07:34 minutes

RAW CHICKS.BERLIN

5 Portraits - excerpts of RAW CHICKS.BERLIN

Ercklentz Neumann (Germany, Berlin) 9:59 min // Sabine Ercklentz // Andrea Neumann
Kritzkom (France, Berlin) 8:57 min // www.kritzkom.com
KSEN. // Tomislav (Croatia, Berlin) 10:21 min // www.ksenijaladic.com
Mimicof // Midori Hirano (Japan, Berlin) 9:30 min // https://midorihirano.com
Marta Zapparoli (Italy, Berlin) – additional portrait 12:00 min // http://martazapparoli.blogspot.com

RAW CHICKS.BERLIN

The documentary RAW CHICKS.BERLIN shows eleven multifaceted portraits of international Berlin-based female music producers with a focus on live acts; women who come on stage with their equipment and present their own songs and compositions. The musical spectrum ranges from experimental via noise-based electronic to electro-acoustic music. Director Beate Kunath gives an insight into the diverse and lively current music scene of Berlin and creates through the presentation of these artists a time document, which supplements the often male-dominated historiography by a female perspective.

Heroines of Sound 2018 – Videodokumentation

Kamera und Schnitt: Susanne Elgeti // Künstlerische Leitung: Bettina Wackernagel, Mo Loschelder, Sabine Sanio
gedreht Dezember 2018 HAU Hebbel am Ufer Berlin // Produktionassistent: Helen Heß
Produktion: Heroines of Sound 2018
Sprache: Englisch // Dauer: 11 Minuten // © Heroines of Sound

Mit: Mary Ellen Bute, Mary C, Lucrecia Dalt, Nina Dragičević, Jessica Ekoman, Gudrun Gut, Ensemble KNM Berlin
Fäßelle & Beate Kunath, Juliana Hodkinson, Cornelia Lund, Jessie Marino, Claudia Robles-Angel, Teja Reba, Ana Maria Rodriguez, Katharina Rosenberger, Sandra Naumann/ Evelyn Saylor/ Laurie Schwartz, Paula Schopf, StratoFyzika, Steffi Weismann, Wilde & Hülcker, Marta Zapparoli

SOUNDBAR

Heroines of Sound Collection 2019

Die von den Künstlerinnen und dem Festivalteam kuratierte Heroines of Sound Selection umfasst über 200 Titel, das musikalische Spektrum der Hörstücke reicht von Tapemusik der Musique Concrète über Remixes bis hin zu Sound Art.

u.a.: Maryanne Amacher, Akkamiau, Bebe Barron, Ann Clare, Chaya Czernowin, Alessandra Eramo, Beatriz Ferreyra, Annea Lockwood, Evelyn Saylor, Elisabeth Schimana, Zavoloka

HEROINES OF SOUND FESTIVAL

Künstlerische Leitung: Bettina Wackernagel

Ko-Kuratorinnen: AGF, Sabine Sanio

Produktionsassistent: Sujmo Akcali

Produktion: Helen Heß

Tonregie: Andre Bartetzki

Gestaltung: Carl Bartel

Webdesign: Alice Cannava

Social Media: Mo Loschelder / Media Loca

Presse: Modern Matters – Ludovica Ludnicatrice /
Lauren Sohikian

Presse / PR: Sarah Rosenau

Produktionsbüro: black flamingo

PROGRAMMHEFT

Redaktion: Sabine Sanio / Karin Weissenbrunner

Bettina Wackernagel

Übersetzung: Laurie Schwartz

Gestaltung: Carl Bartel

RADIALSYSTEM

Produktion: Jule Sievert

Technische Produktionsleitung: Jörg Bittner

Tontechnik: Anne Taegert / Maxim Schmidthals
Roy Carroll

Videotechnik: Torsten Podraza

Kommunikation: Bettina Schuseil / Ulrike Mewald
Caroline Schwarz / Anna Nike Sohrauer

Produktion

Koproduktion

Förderer

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien

Kooperation

IMA
INSTITUT FÜR INTERKULTURELLE MEDIEN

Ko-finanziert durch das
Programm Kreatives Europa
der Europäischen Union

Medienpartner

ASK
HEL
MUT

EXBERLINER

GROOVE

MISS
MAGAZINE

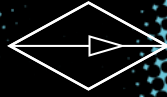
Musik
Texte

spex

taz

tipBerlin

WIRE

**HEROINES
OF SOUND
FESTIVAL**

WWW.HEROINES-OF-SOUND.COM