

STEVEN KAZUO TAKASUGI

Sideshow

Talea Ensemble

STEVEN KAZUO TAKASUGI (*1960)

Sideshow
(2009–2015)

1 Movements I — V

flute (piccolo), clarinet,
alto saxophone, solo percussion/vocals,
piano, violin, viola, cello

58:06

2 Sideshow: The Interviews

Ryan Muncy *alto saxophone*
Kai Johannes Polzhofer *composer*
Elizabeth Helgeson *viola*
Steven Kazuo Takasugi
composer of sideshow
Alex Lipowski *solo percussion/vocals*
Brian Griffearth-Loeb *composer*
David Adamcyk *electronics*
Rane Moore *clarinet*
Stephen Gosling *piano*

46:14

Talea Ensemble:

Barry J. Crawford *flute/piccolo*
Rane Moore *clarinet*
Ryan Muncy *alto saxophone*
Alex Lipowski *percussion/vocals*
Stephen Gosling *piano*
Yuki Numata Resnick *violin*
Elizabeth Helgeson *viola*
Chris Gross *cello*
David Adamcyk *electronics*

Recording venue: Studio Theater, Lehman College,
Bronx, New York, USA

Recording date: 17–18 August 2017

Production supervisor: Brent Ness

Audio production assistant: Sam Torres

Audio production: David Adamcyk

Video production: Four/Ten Media

Cinematography: Evan Chapman, Kevin Eikenberg

Interview Videography: Adam Tahir Mirza, Bradley Scott Rosen

Director: Steven Kazuo Takasugi

Production manager and interviews: Brian Griffearth-Loeb,
Steven Kazuo Takasugi

Liner notes: Steven Kazuo Takasugi

Photos: Four/Ten Media (photos of musicians), Steven Kazuo Takasugi
(photo of composer), Beowulf Sheehan (panoramic photo of Talea Ensemble),
Steven Kazuo Takasugi (artwork of Steeplechase Grin)

Graphic design: paladino media

KAIROS © & © paladino media gmbh — www.kairos-music.com

Composition commissioned by "The Bludenzer Tage Zeitgemäßer Musik 2015"

Funded by the "Ernst von Siemens Musikstiftung"

 ernst von siemens
musikstiftung

Funded in part by "The Aaron Copland Fund for Music, Inc." and the
"Alice M. Ditson Fund of Columbia University"

Steven Kazuo Takasugi

Sideshow

(2009–2015)

for amplified octet and
electronic playback in five movements

Text: Karl Kraus

Program Notes

Based on the dark sideshows of Coney Island's amusement parks in the early part of the 20th century, Sideshow is a meditation on virtuosity, freak shows, entertainment, spectacle, business, and the sacrifices one makes to survive in the world. A cycle of six aphorisms by the Viennese satirist Karl Kraus (1874–1936) is embedded as a subtext running through the work. They are as follows:

1. „Ein Gourmet sagte mir: was die Crème der Gesellschaft anlangt, so sei ihm der Abschaum der Menschheit lieber.“
(A gourmet once told me: he preferred the scum of the earth to the cream of society.)
2. „Wenn Tiere gähnen, haben sie ein menschliches Gesicht.“
(When animals yawn, they have a human face.)
3. „Der Fortschritt macht Portemonnaies aus Menschenhaut.“
(Progress makes wallets from human skin.)
4. „In einen hohlen Kopf geht viel Wissen.“
(Much knowledge fits in a hollow head.)
5. „Die Technik ist ein Diensthote, der nebenan so geräuschvoll Ordnung macht, daß die Herrschaft nicht Musik machen kann.“
(Technology is a servant who makes such noisy order in the next room that his master cannot make music.)
6. „Wien hat eine schöne Umgebung, in die Beethoven öfter geflüchtet ist.“
(Vienna has beautiful surroundings, to which Beethoven often escaped.)

Table of Contents

Part I: “The Destinies of Hallucinations”

Movement I:

“The Man Who Couldn't Stop Laughing”

A.	Lead-in	0:52
B.	“The Man Who Couldn't Stop Laughing”	1:00
C.	Kraus Aphorism I: “A Gourmet Once Told Me...”	2:24
D.	“The Man Who Couldn't Stop Laughing, Part II”	4:13
E.	Interlude I: “A Queasy Ascent”	6:55
F.	Kraus Aphorism II: “When Animals Yawn...”	8:08
G.	Kraus Aphorism III: “Progress...”	9:21

Movement II:

“Sodom by the Sea” or

“Mildew of an Inner Room of the Eternal Return of the Same”

H.	Interlude II: “Premonition: Morning after the Inferno (with View of Sea)”	10:44
I.	“The Contortionist”	15:44
J.	Kraus Aphorism IV: “In a Hollow Head...”	17:00
K.	“The Sideshow Giant” or “The Fat Man” or “The Obese Genius”	17:21
L.	Interlude III: “Night's Glimmering City”	18:11

Steven Kazuo Takasugi

Sideshow

(2009–2015)

für verstärktes Oktett und Zuspield
in fünf Sätzen

Text: Karl Kraus

Programmnotiz

Sideshow bezieht sich auf die dunklen Schau-
buden in den Vergnügungsparks von Coney
Island im frühen 20. Jahrhundert; das Stück ist
eine Meditation über Virtuosität, Abnormität-
enschaufen, Unterhaltung, Spektakel, das Ge-
schäft, und die Opfer die man bringt, um in der
Welt zu überleben. Ein Zyklus von sechs Apho-
rismen des Wiener Satirikers Karl Kraus (1874 bis
1936) zieht sich als roter Faden durch das Werk.
Es sind folgende:

1. „Ein Gourmet sagte mir: Was die Crème
der Gesellschaft anlange, so sei ihm der
Abscham der Menschheit lieber.“
2. „Wenn Tiere gähnen, haben sie ein
menschliches Gesicht.“
3. „Der Fortschritt macht Portemonnaies aus
Menschenhaut.“
4. „In einen hohlen Kopf geht viel Wissen.“
5. „Die Technik ist ein Diensthote, der ne-
benan so geräuschvoll Ordnung macht,
daß die Herrschaft nicht Musik machen
kann.“
6. „Wien hat eine schöne Umgebung, in die
Beethoven öfter geflüchtet ist.“

Inhalt

Teil I: „Die Schicksale von Halluzinationen“

1. Satz:

„Der Mann, der nicht aufhören konnte zu lachen“

A.	Lead-in	0:52
B.	„Der Mann, der nicht aufhören konnte zu lachen“	1:00
C.	Kraus-Aphorismus I: „Ein Gourmet sagte mir...“	1:32
D.	„Der Mann, der nicht aufhören konnte zu lachen, Teil II“	4:13
E.	Zwischenspiel I: „Ein mulmiger Aufstieg“	6:55
F.	Kraus-Aphorismus II: „Wenn Tiere gähnen...“	8:08
G.	Kraus-Aphorismus III: „Der Fortschritt...“	9:21

2. Satz:

„Sodom am Meer“ oder

„Schimmel in einem Innenraum der ewigen Wiederkehr des Gleichen“

H.	Zwischenspiel II: „Vorahnung: Der Morgen nach dem Inferno (mit Meeresblick)“	10:44
I.	„Der Verrenkungskünstler“ 1	5:44
J.	Kraus-Aphorismus IV: „In einen hohlen Kopf...“	17:00
K.	„Der Schaubudenriese“ oder „Der Dicke“ oder „Das adipöse Genie“	17:21
L.	Zwischenspiel III: „Die flimmernde Stadt der Nacht“	18:11

Teil II: „Schwere Zeiten und ein glücklicher Ausgang“ oder „Ein Selbsterstörungs-labor“

3. Satz: „Stromtod eines Elefanten“		5. Satz: „Trauerwinde“ und „Paradekleider“	
M. Zwischenspiel IV: „Atem-Helix“	19:27	KK. Adagietto: „Treue Schaubudenhunde geleiten Mahler in den Himmel“	46:26
N. „Die Begleitumstände des Ereignisses“	21:12	B1. (<i>Nach von dieser Welt, für diese Welt</i>)	46:26
O. Kraus-Aphorismus V: „Die Technik ist ein Dienstbote...“	22:40	B2. (<i>Das Einsetzen von Dilatation und Inflation</i>)	47:25
P. „Frenetico“	24:21	B3. (<i>Aufstieg (in den Äther)</i>)	48:11
Q. „Stomp“	25:06	LL. „Von Dunkel Zu Dunkel“	50:14
R. „Gleichstrom oder Wechselstrom?“	25:31	LL1. (<i>Der Anbruch der Dunkelheit</i>)	50:20
S. Solo: „Unschuldiges Tier“	26:03	LL2. (<i>Der Horizont und das Nähern der Dunkelheit</i>)	51:12
T. „Hinter einem Vorhang“	26:41	LL3. (<i>Die Dunkelheit darunter</i>)	52:00
U. „Marsch zum Schafott“	28:28	LL4. (<i>Die Wohnstätte des Atems</i>)	52:46
V. „Gleichstrom oder Wechselstrom?: Beweis für Edison“	30:03	LL5. (<i>Dunkelheit hinter Dunkelheit</i>)	53:39
W. Solo: „Letzte Parade“	30:48	MM. „Großer Aufzug: Die Kleider haben wir“	54:34
X. „Eine Maus unter den Zuschauern“	31:54	MM1. (<i>Erster Versuch, zu marschieren</i>)	54:34
Y. „Stromtod eines Elefanten“	32:55	MM2. Kraus-Aphorismus VI: „Wien hat eine schöne Umgebung ...“ (<i>Zweiter Versuch, zu marschieren</i>)	55:49
Z. „Blick in den Abgrund“	33:57	NN. „Parade, im Zelt gehört“	56:30
AA. Zwischenspiel V: „Eine zweite Helix, gefolgt von einer Koordinatengeometrie des Atems“	34:39	OO. „Starrt in das Publikum hinein, innerlich glühend und voll des Trotzes... in jenes Publikum, das zugleich euer Henker ist.“	57:04
4. Satz: „Ein chirurgisches Verfahren: Der menschliche Fisch“			(Ende: 57:42)
BB. „Die Geldsorgen eines Schaubudenbesitzers“	36:30		
CC. „Brutaler Wettbewerb und die unerträgliche Ungewissheit in schweren Zeiten“	38:20		
DD. „Ein Hoffnungsschimmer: Eine Idee für die gewaltigste Vorstellung der Welt“	39:26		
EE. „Eines Nachts, ein seltsamer Traum (Freud im Dreamland)“	40:46		
FF. „Der Mann, der nicht aufhören konnte zu Lachen, Teil III: Die unzähligen Zimmer und Türen einer großen Klinik“	41:28		
GG. „Zu viele Zähne“	42:56		
HH. Arie: „Ein chirurgisches Verfahren“	44:10		
II. „Der Fischjunge“ oder „Der menschliche Fisch“	45:30		
JJ. „Das Schluss-Schmankerl“	46:17		

translated by
Wieland Hoban

Steven Kazuo Takasugi

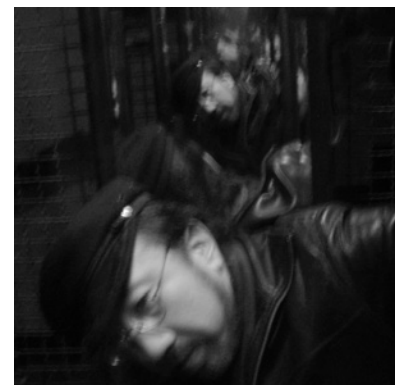
Steven Kazuo Takasugi, born 1960 in Los Angeles, is a composer of electroacoustic music. This involves the collecting and archiving of recorded, acoustic sound samples into large databases, each classifying thousands of individual, performed instances collected over decades of experimentation and research, mostly conducted in his private sound laboratory. These are then subjected to computer-assisted, algorithmic composition, revised and adjusted until the resulting emergent sound phenomena, energies, and relationships reveal hidden meanings and contexts to the composer. Against this general project of fixed-media is the addition of live performers, described as an accompanying project: "When people return..." This relationship often creates a „strange doubling“ playing off the "who is doing what?" inherent with simultaneous live and recorded media: a ventriloquism effect of sorts.

Takasugi received his doctoral in music composition at the University of California, San Diego. He is currently an Associate of the Harvard Music Department. He is a 2017 Civitella Ranieri Fellow, the 2016 Riemen and Bakatel Fellow for Music at the Radcliffe Institute for Advanced Study at Harvard University, and is the recipient of awards including a John Simon Guggenheim Fellowship, two Ernst von Siemens Foundation Commissions, and a Japan Foundation Artist Residency in Tokyo. His work has been performed extensively worldwide. Takasugi is also a renowned teacher of composition associated with masterclasses in New York City, Singapore, Stuttgart, Tel Aviv, Darmstadt, Bludenz, and Cambridge, Massachusetts. He has taught at the University of California, San Diego, Harvard University, California Institute for the Arts, and the Kunitachi College of Music in Tokyo. Takasugi is also an extensive essayist on music and was one of the founding editors of Search Journal for New Music and Culture. He has organized numerous discussion panels and fora on New Music including colloquia and conferences at Harvard Music and the Darmstadt Forum.

Steven Kazuo Takasugi

Steven Kazuo Takasugi, geboren 1960 in Los Angeles, tritt als Komponist elektroakustischer Musik in Erscheinung. Diese kompositorische Arbeit beinhaltet das Sammeln und Archivieren akustischer Tonbeispiele in riesigen Datenbanken. Jedes der dort archivierten Tonfragmente lässt sich wiederum unterteilen, woraus sich eine Fülle von Einzelfragmenten ergibt. Dieses Archiv entstand in einem jahrzehntelangen Prozess des Forschens und Experimentierens im privaten Klanglabor des Komponisten. Die dort gewonnenen Materialien werden vom Komponisten anschließend algorithmisch und computerunterstützt überarbeitet, angepasst und verfeinert, sodass hier resultierende Klangphänomene, Energien und Beziehungen dem Komponisten versteckte Bedeutungen und Zusammenhänge offenbaren. Ganz im Gegensatz zu diesem sich auf fixe Datenträger stützenden Projekt wird in einem weiteren Projekt der Miteinbezug von Livekünstlern gewagt (dieses Projekt figuriert unter dem Titel *Wenn die Menschen zurückkommen...*). Die hier entfaltete Beziehung zwischen Mensch und Technologie erschafft eine oft seltsame Verdopplung von live gespieltem und aufgenommenem Material. Man fragt „Wer macht was?“ – also eine Art Bauchredner-Effekt.

Takasugi absolvierte sein Master- und Promotionsstudium im Fach Komposition an der University of California, San Diego. Er wirkt derzeit als Associate am Music Department der Harvard University. Zudem ist er seit 2017 Civitella Ranieri Fellow und war 2016 Riemen und Bakatel Fellow for Music am Radcliffe Institute for Advanced Study der Harvard University. Takasugi wurde vielfach ausgezeichnet. Dies schließt ein John Simon Guggenheim Fellowship, Kompositionsaufträge der Ernst von Siemens Musikstiftung und eine Japan Foundation Artist Residency ein. Seine Kompositionen wurden weltweit aufgeführt. Auch als gefragter Kompositionslehrer tritt Takasugi regelmäßig in Erscheinung. So leitete er Meisterklassen in New York City, Singapur, Stuttgart, Tel Aviv, Darmstadt, Bludenz und Cambridge (Massachusetts). Er unterrichtete auch an der University of California, San Diego, der Harvard University, dem California Institute of the Arts und dem Kunitachi College of Music in Tokio. Er hält regelmäßig Vorträge und publiziert über Neue Musik und Ästhetik und ist Mitbegründer wie Mitherausgeber des Search Journal for New Music and Culture. Er organisierte zahlreiche Diskussionsforen, sowie Kolloquien und Konferenzen über Neue Musik, u.a. an der Harvard University und den Darmstädter Ferienkursen (Darmstadt Forum).

Talea Ensemble

Heralded as “a crucial part of the New York cultural ecosphere” by the *New York Times*, the Talea Ensemble is comprised of nineteen of New York City’s finest musicians, with a mission to build communities through innovative musical experiences, cultivate curious listeners, and engage audiences in musical creativity and cultural exploration.

Recipients of the 2014 CMA/ASCAP Award for Adventurous Programming, Talea has brought to life more than 30 commissions of major new works since it was founded in 2008. Partnering with institutions like the Austrian Cultural Forum or the French American Cultural Exchange, Talea has helped introduce NYC audiences to important works of such esteemed composers as Pierre Boulez, Georg Friedrich Haas, Beat Furrer, Pierluigi Billone or Georges Aperghis.

Praised for their “verve and immaculate virtuosity” by the *Washington Post*, the Talea Ensemble is sought after both in the U.S. and Europe for its range, precision, risk-taking, and superior performance quality. Recent festival engagements include performances at Lincoln Center Festival, Internationales Musikinstitut Darmstadt, the Fromm Concerts at Harvard University, Warsaw Autumn Festival, Wien Modern, Chicago’s Contempo series, Royaumont Voix Nouvelles, Vancouver New Music and many others. Talea’s recordings have been distributed worldwide on the KAIROS, Wergo, Gravina Musica, Tzadik, Innova, and New World Records labels, and been radio-broadcast on ORF (Austria), HR (Germany) and WQXR’s Q2.

www.taleaensemble.org

Talea Ensemble

Von der New York Times als „zentraler Bestandteil der New Yorker Kulturszene“ gepriesen, besteht das New Yorker Ensemble aus neunzehn Musikern die alle dieselbe Mission verfolgen: Durch innovative musikalische Erlebnisse auf höchstem Niveau ein Publikum zu schaffen, neugierige Zuhörer zu fördern und zu motivieren ihre eigen musikalische Kreativität zu erleben.

Als Preisträger des 2014 vergebenen CMA/ASCAP Award for Adventurous Programming, verwirklichte Talea seit der Ensemblegründung im Jahr 2008 mehr als 30 Auftragsstücke und hat eng mit Institutionen wie dem österreichischen Kulturinstitut New York und der FACE Foundation (Supporting French-American Cultural Exchange in Education and Arts) zusammengearbeitet. Darüber hinaus hat das Talea Ensemble wichtige Werke bekannter Komponisten, wie etwa Pierre Boulez, Georg Friedrich Haas, Beat Furrer, Pierluigi Billone oder Georges Aperghis dem New Yorker Publikum näher gebracht.

Von der Washington Post für seine „begeisterte und makellose Virtuosität“ gelobt, ist das Talea Ensemble in den USA, sowie auch in Europa ein gern gesehener Gast und besticht durch seine genauen, präzisen und Risiko-freudigen Aufführungen.

Vergangene Engagements brachten das Ensemble zum Lincoln Center Festival, dem internationalen Musikinstitut in Darmstadt, zu den Fromm Konzerten an der Harvard Universität, sowie zu verschiedenen Festivals wie etwa dem Warschauer Herbst, Wien Modern, Royaumont Voix Nouvelles, Vancouver New Music Festival und vielen anderen.

Die Aufnahmen von Talea werden neben KAIROS weltweit bei folgenden Labels vertrieben: Wergo, Gravina Musica, Tzadik, Innova und New World Records labels und wurden auch im Radio gesendet ORF (Austria), HR (Germany) und WQXR's Q2.

www.taleaensemble.org

© & ℙ paladino media gmbh — www.kairos-music.com