

OSMOSIS

03.09.2019

Prosjektbeskrivelse

Osmosis betyr en bevegelse av en oppløsende substans gjennom et membran - slik som en levende celle - inn i en løsning med høyere oppløst konsentrasjon. En prosess med absorpsjon og diffusjon som antyder strømmen av osmotisk handling og bevisst eller ubevisst assimilering.

"Man lærer en rekke språk ved osmose"— Roger Kimball

Osmosis beveger seg i, på tvers av og utover ulike sjangre - mens de utforsker nye konstellasjoner av lyd og erfaring. Der selve møtet mellom de 4 skapende musikerne blir avgjørende for det kunstneriske uttrykket. Deres uvanlige konstellasjon av instrumenter bidrar med å skape et egenartet lydlig avtrykk.

De skapende musikerne har lang erfaring som komponister og utøvere innenfor ulike genre. De vil med dette prosjektet strebe etter å finne balansen mellom forhåndsdefinerte verk og intuisjon og spontanitet og å absorbere, assimilere, utfylle og utvide hverandres klangunivers og musikalske bevissthet. Et sjeldent møte som lover alt fra stille landskap til eksplosjoner av lyd og uttrykk som ikke likner på noe annet.

Gjensidig musikalsk tiltrekning over tid, beslektede preferanser og lydunivers og et voksende ønske om å utforske, utvikle og skape ny musikk sammen har ført til dette samarbeidet. Mellom 4 særegne artister som på hvert sitt hold er kjente for sine personlige, autentiske stemmer og spesielle bruk av instrumentet. De beveger seg lett utover det teknisk idiomatiske registeret og begrensningene til sine respektive instrumenter. De har et abstrakt, irrasjonelt og fritt assosiativt forhold til musikk og auditiv kunst. De inspireres av å søke balansen mellom forhåndsdefinerte verk, spontanitet og tidsperspektiv, og å absorbere, assimilere, utfylle og utvide hverandres klanglige univers og musikalske bevissthet.

De vil skape nye verk hver for seg og sammen. Gjennom samtaler og konkrete arbeidsprosesser der de både spiller fritt og utforsker ulike ideer vil de etter hvert utvikle sitt musikalsk materiale på veien mot nye verk. Hver konsert blir et vitnemål om hvor de er i prosessen. Gjennom opptak, lytting av opptak og diskusjon vil de bestemme veien videre.

De kan ta utgangspunkt i ulike tankesett, strukturelle modeller, planlagte forløp, teksturelle eller klangmessige kvaliteter – også fra områder utenfor musikkens verden.

Som eksempel kan nevnes dans og bevegelse, tekst, kalligrafi, visuelle bilder, molekylær gastronomi, fysikk, matematiske formler som fraktaler og algoritmer med mer. Bruke noe som modell for noe annet, et annet uttrykk.

Resepter basert på en smakfull sans for klanglige assosiasjoner – med ingredienser som skaper ulike kjemiske reaksjoner i form av musikk. Det er snakk om egne assosiasjoner og tolkninger ut ifra det intuitive. Når man tar et tankesett inn i et annet, en form inn i en annen, skjer det noe i møtet – en 3dje dimensjon oppstår. Univers som møtes skaper nye univers.

Betydningen av ordet Osmosis vil således ha en beslektet sammenheng med prosjektets innhold. Der bevegelsen og tidsperspektivet i det intuitivt imaginære oppløses og filtreres gjennom ørets og tankens membran - inn i en løsning med konsentrasjon av klanglige uttrykk. En prosess med absorpsjon og diffusjon som fører til strømmen av tankemessig handling og bevisst eller ubevisst assimilering gjennom lyd og musikalske strukturer. En av flere mulige tolkninger som inspirasjon til et eller flere verk.

Det skal arbeides med varianter av mulige verk – som tillater at øyeblikkets utvelgelse under fremføring blir det avgjørende valg. Det erfarte materialet skal utvikles og strekkes i ulike retninger mot enda mer definerte strukturer, formmessige forløp og konstallasjoner, men ikke så mye at det hindrer øyeblikkets suverenitet. Der både mikrotonale kvaliteter og større strukturelle forløp søkes ivaretatt.

Verkenes form utvikles slik over tid, i og utenfor spekteret improvisasjon - jazz - samtidsmusikk, uten å begrense seg til, eller benekte seg bruk av, ulike stilmessige spillearter, rammer eller referanser.

Ut ifra grunnidéen om at det ikke finnes absolutte utvinnes musikken i en organisk prosess basert på lytting, kommunikasjon, fleksibilitet og en veksling mellom innfall og bevisst styring.

Et levende samspill der summen av alles oppfattelse blir formen – en elastisk form som oppstår i møtet mellom øyeblikket, de utøvende komponistene og den tentative formen.

De alle er samfunnsengasjerte og ønsker derfor også å samarbeide om prosjekter som involverer engasjement i forhold til miljøspørsmål og menneskerettigheter. De tenker at kunst kan bidra til økt bevissthet og holdningsendringer.

Et annet aspekt de ønsker å utforske er forholdet lyd, bevegelse og tekst, og er i den forbindelse i kontakt med Pat Diamond og Catherine Flynn fra New York, som nettopp holdt et seminar i Oslo via Vox Lab. Et prosjekt i New York kan bli resultatet av dette.

Det planlegges konserter i Norge også i 2021 - bla er Nord-Norsk Jazzsenter interessert i å sende Osmosis på turnée og flere Ny Musikk avdelinger har vist interesse for å programmere kvartetten.

Alison Blunt og Ida Heidel har et parallelt komponistsamarbeid med London Improvisers Orchestra i London 2019 og 2020 samt med flere Londonbaserte musikere, bl.a; Hanna Marshall, Veryan Weston, Beibei Wang og Mark Sanders.

Osmosis er invitert via Alison Blunt til London i slutten av 2021 - Sammen med ulike konstellasjoner med Londonbaserte musikerne i Alison Blunts og Ida Heidels komponistsamarbeid - som en avrundning - en grande finale - av begge prosjektene.

" Denne kvartetten er unik, fordi vi anser partituret som en langt mer kompleks ide / forestilling enn bare notasjon og vi tilnærmer oss det å skape og fremføre musikk med flere relaterte estetiske, filosofiske og sosiologiske spørsmål i tankene.

Vi kommer til å hente mye inspirasjon fra folkemusikkens musiserings-tradisjon i konseptet vårt med å skape og fremføre musikken - noe dypt deles - i et rom fullt av ikke-verbal kommunikasjon på tvers av scenen og publikumsområdet. " Alison Blunt

"I never came upon any of my discoveries through the process of rational thinking"
- Albert Einstein

The usefulness of the useless is good news for the artist, for art serves no useful purpose. It has to do with changing minds and spirits". John Cage

Utvalgte innbyrdes konserter inneværende og neste år.

Kvartetten er nyoppstartet og har ingen konserter sammen per september 2019.

De har derimot spilt sammen innbyrdes i ulike sammenheng. Mye av grunnlaget for kvartetten ligger i disse konserter. Her følger en oversikt over utvalgte innbyrdes konserter inneværende og neste år.

Joëlle Léandre med Ida Heidel og Ketil Gutvik, konsertserien Gutvik Ukentlig 03.09.19. Oslo

Alison Blunt med Ketil Gutvik, André Roligheten, Dag Erik Knedal Andersen, konsertserien Gutvik Ukentlig 30.07.19. Oslo

Alison Blunt og Ida Heidel med London Improvisers Orchestra, 03.11.19
Alison skal dirigere eget verk med Ida Heidel som solist. London

Alison Blunt og Ida Heidel med London Improvisers Orchestra, 05.04.20
Ida skal dirigere eget verk med Alison Blunt som solist. London

Alison Blunt og Ida Heidel med London Improvisers Orchestra, 05.04.20
Prosjekt ikke bestemt – konsertene blir i mars og oktober

Alison Blunt /Ida Heidel + 2 konserter/ research sessions med Hannah Marshall og eller Steve Beresford, Mark Sanders Veryan Weston med mer. London 2020 /21

OSMOSIS til London for ekonerter i forbindelse med Alision Blunt og Ida Heidels komponistsamarbeid med London baserte musikere
Gutvik Heidel duo Crosscurrents and Nodes, 8.06.19. Örebro

Gutvik Heidel duo Nesodden Jazzklubb 16.03.19. Nesodden

Per Zanussi med Caramba Moon (Ida Heidel, Claude Barthélemey, Georges Lesayah)
3 konserter, bla Norskehuset 23-26.02.19. Paris

Målsetting

Målsettingen er å utvikle og skape ny musikk med utgangspunkt i en kombinasjon av improvisasjon, struktur og form. Ut fra ulike tankesett, strukturelle modeller, planlagte forløp, teksturelle og klanglige kvaliteter mm. Gjennom prosessen reflekterer de over eget kunstnerisk uttrykk og identitet.

Osmosis beveger seg over sjangre mens de utforsker nye konstellasjoner av lyd og erfaring. Verkenes form utvikles over tid, i og utenfor spekeret improvisasjon - jazz - samtidsmusikk, uten å begrense seg til, eller benekte seg bruk av, ulike stilmessige spillemåter, rammer eller referanser. Ut ifra grunnidéen om at det ikke finnes absolutt skapes musikken i en organisk prosess basert på lytting, fleksibilitet og en veksling mellom innfall og bevisst styring. Et levende samspill der summen av alles oppfattelse blir formen – en elastisk form som oppstår i møtet mellom øyeblikket, de utøvende komponistene og den tentative formen.

Sammendrag

Osmosis - en ny, unik konstellasjon av erfarne improvisatører og komponister med en sjelden kombinasjonen av instrumenter – Alison Blunt (violin), Ida Heidel (fløyte, bassfløyte), Ketil Gutvik (gitarer), Per Zanussi (kontrabass), Kvartetten opererer i og utenfor spekeret improvisasjon - jazz - samtidsmusikk.

De skapende musikerne anser partituret som en langt mer kompleks ide / forestilling enn ren notasjon og tilnærmer seg musikken med flere relaterte estetiske, filosofiske og sosiologiske spørsmål i tankene. Ut ifra grunnidéen om at det ikke finnes absolutt skapes musikken gjennom en organisk prosess, i en elastisk form basert på lytting, fleksibilitet og en veksling mellom innfall og bevisst styring. Der det som oppstår i møtet mellom øyeblikket, de utøvende komponistene og den tentative formen blir det konkrete uttrykket.

Et sjeldent musikalsk møte som lover alt fra stille landskap til forløp av klanglige assosiasjoner og eksplosjoner av lyder og uttrykk som ikke likner på noe annet.

Alison Blunt - violin / komposisjon

www.alisonblunt.com/

Alison Blunt skaper og utfører ny musikk som bruker eller består av improvisasjon. Hun ble født i Mombasa, Kenya og vokste opp i Nairobi og senere i Storbritannia. Hennes fascinasjon for lyd, bevegelse og rom har ført henne fra en klassisk fiolin opplæring til nasjonale og internasjonale prosjekter som utforsker grensene mellom kunstarter og sjangre. Hennes aktiviteter spenner fra internasjonalt turnerende virksomhet som utøver til å komponere for film, visuell kunst, teater og samtidsdans.

Hun deltar på rundt 30 album og har samarbeidet med et bredt spekter av improviserende musikere og ensembler, bl.a: Renee Baker, Maggie Nichols, Evan Parker, Mark Sanders, London Improvisers Orchestras, Barcode Quartet, Rieko Okuda, Cristiano Calcagnile, Viv Corringham, Paul Dunmall, John Edwards, Pete Flood, Annette Giesriegl, Elisabeth Harnik, Stefan Heckel, Anna Kaluza, Ute Wasserman, Trevor Watts, Veryan Weston, Apartment House, BARREL, Ensemble Entropy, HANAM Quintet, Sestetto Internazionale og tidvis som solist.

"Blunt har selv den samme spontane holdningen for suveren kontroll av klang og lyd, mens hun forblir helt fri i sin oppfinnsomhet." Steff Gijssels, GRATIS JAZZ-BLOGG

Ida Heidel - fløyte /komposisjon

www.idaheidel.com/

Ida Heidel har vært aktiv som musiker og komponist nasjonalt og internasjonalt siden 80 tallet innenfor samtidsmusikk, jazz elektroakustisk musikk, lydinstallasjoner og folkemusikk. I ulike sammenheng og med ulike skapende og utøvende kunstnere, ensembler, fritheater, kunstarenaer og barneprosjekter. Hennes musikk omfatter alt mellom nøye noterte til fullstendig improviserte lydbilder. Hun har mottatt 2 internasjonale priser og gitt ut flere album - det siste "Parrhésie" mottok svært gode anmeldelser i bl.a. The New Yorker. 3 nye utgivelser hos Losen Records i 2020..

Av sentrale musikalske samarbeidspartnere kan nevnes Per Zanussi, Ketil Gutvik, Joëlle Léandre, Claude Barthélemy, Alison Blunt, John Russel, Kristin Norderval, London Improvisers Orchestra, Reggie Workman, Cikada, Parallax, Chris Potter, MinEnsemblet, Trio Nord, Egil Kapstad, Joanna MacGregor, Django Bates og Badal Roy.

"Heidels kunnskap om fløytenes muligheter fører til tanken på Berios arbeid med instrumenter. Veldig kunstnerisk og smakfullt av Heidel, som også bruker lyder fra folkemusikk." - Anders Meyer, Information 1998

Ketil Gutvik - gitar / komposisjon

https://no.wikipedia.org/wiki/Ketil_Gutvik

Ketil Gutvik har siden slutten av nittitallet vært en sentral utøver på den norske improvscenen. Det hele startet da Paal Nilssen-Love flyttet til Oslo i 1996 og foreslo for den bop-inspirerte unge gitaristen at de skulle spille noe fritt. Dette markerte starten på et langstrakt dypdykk i friimprovisert musikk. Finslipt plekterteknikk ble etterhvert erstattet

med plastbokser, binders og andre prepareringsmidler til gitaren. Listen over band- og ad hoc-konstellasjoner dette førte med seg er lang, med sentrale musikalske samarbeidspartnere som: Dag Erik Knedal Andersen, Børre Mølsted, Okkyung Lee, Akira Sakata, Eivind Opsvik, Thomas Lehn, Ole-Henrik Moe, John Russell, Axel Dörner, Tanja Orning, Lasse Marhaug, Kristin Andersen, Klaus Ellerhusen Holm, Håkon Kornstad, Vidar Johansen, Calle Neumann og Bjørnar Andresen.

De siste årene har Ketil Gutvik turnert fem ulike kontinenter med Paal Nilssen-Loves Large Unit. Siden 2003 har han arrangert den årlige sommerkonsertserien Gutvik Ukentlig med sammenstillinger av norske og internasjonale størrelser innenfor improvisasjonsmusikk. I 2001 tok han initiativ til konsertserien Fritt Fall, som han fortsatt er med å arrangere på Kulturhuset i Oslo.

Per Zanussi - kontrabass / komposisjon

<http://www.perzanussi.com/>

Per Zanussi er en av Norges mest aktive bassistene på jazz og improvisasjonsscenen. Han er også en aktiv komponist, innenfor bla film, dans og teater, med flere bestillingsverk, blant annet for Trondheim Jazzorkester og Ultimafestivalen. Han har doktorgrad fra Universitetet i Stavanger, hvor han forsket på sammensetninger for improvisatører: www.naturalpatterns.no

I tillegg til sine egne ensembler Zanussi 5 og Zanussi 13, spilte han en ledende rolle i blant annet Trespass Trio MZN3 og Wibutee og har deltatt i omtrent femti innspillinger. Han har spilt med musikere som Hamid Drake, Louis Moholo, Mats Gustafsson, Paal Nilssen-Love, Bobby Bradford, Sabir Mateen og Franklin Kiermyer, Stephen O'Malley, Axel Dorner, Petter Wettre, Bugge Wesseltoft, Mats Gustafsson, Kevin Norton, Ernesto Rodrigues og Tetuzi Akiyama og andre.