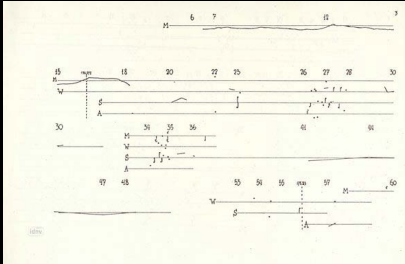

JOHN CAGE
TIME-LENGTH PIECES

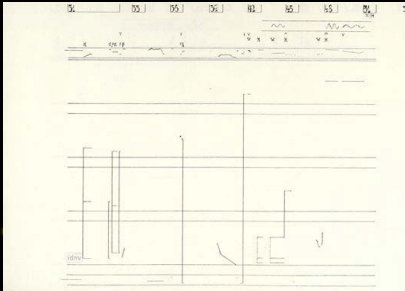
THE SPIELRAUM STUDIO PRODUCTION

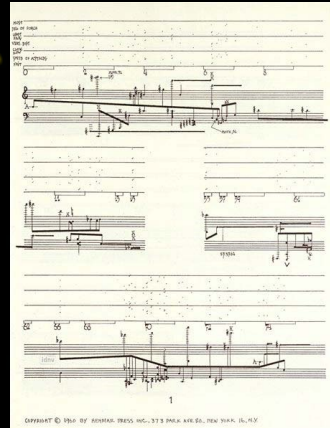
English/ Deutsch

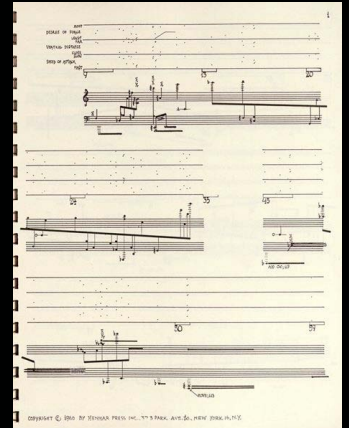
27'10.554" for a percussionist

26'1.1499" for a string player

31'57.9864" for a pianist

34'46.776" for a pianist

Die „Spielraum Studio Productions“ sind eine Serie von 5 CDs und einer DVD im Surround-Audio-Format. Sie enthalten 4 Solo-Aufnahmen der Time-Length Pieces von John Cage, sowie 6 simultane Versionen dieser Stücke. Ebenfalls enthalten ist eine Limited Edition Version des Stücks 45'0.000“, welches zu den „ten thousand forms“ gehört.

Alle Stücke wurden im Jahr 2012 aufgenommen, zu Ehren von John Cages 100. Geburtstags.

The „Spielraum Studio Productions“ are a series of 5 CDs and 1 DVD (surround audio format). It contains 4 solo recordings of John Cage's Time-Length Pieces, as well as 6 simultaneous compilations, including a limited edition version of 45'0.000“, which is part of “the ten thousand forms” project.

All pieces were produced in the year 2012 in honor of John Cage's 100th birthday

JOHN CAGE

TIME-LENGTH PIECES

THE SPIELRAUM STUDIO PRODUCTION

CD 1

27'10.554" for a percussionist (1956)

26'1.1499" for a string player (1955)

CD 2

34'46.776" for a pianist (1954)

31'57.9864" for a pianist (1954)

CD 3

27'10.554" for a percussionist and a string player

31'57.9864" for a percussionist and a pianist

CD 4

34'46.776" for a pianist and a string player

34'46.776" for two pianists

CD 5

34'46.776" for a percussionist, a string player and two pianists
45'0.000" for a percussionist, a string player, two pianists and an optional speaker [limited edition]

The piece "45' for a speaker", a composed lecture by John Cage, was not recorded, but determines the length of the piece and may be performed simultaneously by anybody.

DVD „The Time-Length Pieces in Space“

Contains all 10 pieces from the 5 CDs in 4.0 surround sound format.

all music composed by John Cage

cover design by Martin Schmidt

recorded, mixed and mastered between January and October 2012

by Martin Schmidt, Spielraum Studio Heiligenwald

(c) and (p) 2012 gligg records GmbH, Germany

www.gligg-records.com

Dirk Rothbrust percussion

Antonis Anissegos piano

Martin Schmidt 4 string electric bass

Production notes

by *Martin Schmidt (musician, producer and sound engineer)*

The Time-Length Pieces

In the years 1954 to 1956 John Cage wrote a series of 5 pieces which are all named after their exact lengths: The 4 pieces presented in this production

- 27'10.554" for a percussionist
- 26'1.1499" for a string player
- 31'57.9864" for a pianist
- 34'46.776" for a pianist

and a composed lecture called "45' for a speaker".

They are all written "in space", in that there is a timeline (of seconds) indicating which musical action is to be performed when. In his notes to all these pieces, Cage encourages performers to not only play the pieces on their own, but also simultaneously in any combination. When performing them simultaneously players are asked not to engage, by listening to and interacting with each other, in musical interplay - rather, only the sounds should interact, by means of chance encounters.

The basic idea

In January 2012, while working on his solo record "Cage, Feldman, Wolff", Dirk Rothbrust came up with the idea, to produce the piece "27'10.554" for a percussionist" in a quite unusual way: Instead of performing all instrument groups at once, he proposed to produce them separately in 4 layers. In this way, each instrument, sound and playing technique could be selected much more carefully than it is possible in a live situation. The fascinating sound of the resulting recording and the fact, that 2012 was the year of Cage's 100th birthday, encouraged us to produce 3 more Time-Length Pieces and finally combine them in a very unique way.

The above described production-approach and Cage's key note of chance encounters of sounds led us to the idea of a two-step production:

1. Record each piece as a solo production with a focus on each single sound.
2. Combine the pieces artificially in a multitrack studio project and let the sounds interact by chance avoiding any interplay of the musicians

The solo recordings

As already mentioned, the percussion part was produced in 4 layers of instrumental groups (skin, metal, wood and other sounds) and subsequently, in intensive editing sessions in the studio, recomplied.

The same holds true for „26'1,1499" for a string player", whose string part and „other sounds" layer were produced independently. In addition, a prepared Fender Precision bass was used. The pickups were split, which resulted in an artificial stereo image composed of the E and A strings to the left and the D and G strings to the right. In the notes to this piece Cage writes "The present part may be performed on any 4 string instrument...", which includes also an electric bass. Only the bowing techniques needed a particular "translation".

The permanent change between "hair" (normal bowing technique) and "wood" (playing with the back side of the bow) was translated that way, that parts marked with "wood" were played using heavy distortion, corresponding to the major change in sound, when playing with the back of the bow.

The piano pieces have no really distinguishable layers, but Cage's score contains a vast number of playing instructions, e.g. how to articulate each single note or how and when to change the preparation of the piano. Again, our studio-driven approach allowed for realizing many more of his ideas than could ever be realized during a live performance. Having finished the 4 solo recordings we were able to combine them artificially in a multitrack project to create a simultaneous version. Cage advised that musicians who perform the pieces simultaneously name the new piece after its overall length and the instrumentalists involved. This led to the final version „34'46.776" for a percussionist, a string player and two pianists". We called this the "standard configuration", as all 4 pieces simply start at the same time, 00:00:00.

45' for a speaker

It was a major decision to leave the piece „45' for a speaker“ out of this production. Although it definitely belongs to the time-length pieces, one significant property distinguishes it from the other 4 pieces: While they are all instrumental compositions, i.e. composed exclusively of abstract sounds, „45' for a speaker“ is a real lecture, using nearly exclusively human language - real words and sentences. Our experience is that when one of several layers of music consists of words, one automatically listens to the speaker, interpreting his text. As a consequence, the mind's attention is focused on this layer and the instrumental music is moved to the background. For this reason we decided to leave the 5th piece out and let the 4 instrumental pieces unfold all their beauty and complexity without hindrance. We found a way, though, to bring the 5th piece back into the game.

45'0.000“ - the magic of chance operations

It was kind of a magic experience to hear, after we had finished the first multitrack project with all 4 pieces, how they interact musically without any kind of coordination by the musicians. It was even more magic though to play with the layers by moving them into random positions, so they would overlap at random in completely different ways. No matter how we rearranged the relative positions of the pieces, the resulting music always worked! So the idea was born to create a second version. This should last exactly 45'0.000“, while the distribution of the 4 pieces is determined by the following chance procedure:

- Use chance operations to pick one piece that is started at 0:00 and a second one to end exactly at 45:00.
- Use chance operations to determine the starting times for the remaining 2 pieces which must only meet the condition that the whole piece ends after 45 minutes.

So, as it determines the length of the new piece, „45' for a speaker“ found its way back into the production. Moreover, the listener is encouraged to perform the “verbal” piece while listening to the instrumental multitrack recording for instance by reading it aloud. This is why the piece is called „45'0.000“ for a percussionist, a string player, two pianists and an

optional speaker.

The ten thousand forms

When creating the first form of 45'0.000“ it became clear to us that, using chance operations, an endless number of forms can be created. All versions were equally fascinating and unique! Cage was able to write music which can serve as the basis of an infinite number of pieces, all similar and still unique at the same time. It was a shame, we felt, that we should be the only ones to experience this universe of music. So we made another major decision concerning the release of this production: Instead of producing a single edition of a certain number of CDs and release them to the public, we would create a series of limited editions of no more than 50 copies each, sometimes even unique copies - or no copies at all, in case the form is only used once to be played-back as part of a live sound installation. Each limited edition contains a unique form of 45'0.000“ in addition to the standard configuration (where all 4 pieces start at the same time). We called this project „the ten thousand forms“, honoring Cage's „Ten thousand things project“, which these compositions are a part of. In this context, “ten thousand” has the meaning of infinity: The production of forms and editions should ideally go on for ever.

This approach gives the listener the chance to experience at least two versions on one record - more being available on CDs from different editions, containing different forms.

The Time-Length pieces in space

“The Time-Length Pieces in Space” is a release in surround format on DVD. As described above, the pieces for percussion and for strings were produced in several layers. Adding the two piano pieces yields a total of 8 independent recordings: 4 percussions, 2 strings and 1 for each piano. These 8 layers are distributed in space using the surround speaker system. To be surrounded by all these sounds of Cage's music is a unique experience for listeners. Furthermore, the surround format of DVD sound allows us to put each layer into its own spatial context and to thus reveal a hidden structure in all 4 compositions: Cage used a rhythmic macro structure, which is the same for all pieces. They are divided into 5 parts with a relation of 3-7-2-5-11. These parts are indicated in the score by vertical

dotted lines. In the surround version, the instrument groups interchange their positions in space whenever such a part is reached. So the careful listener can discover this structure by tracing the positions of the instruments.

The “Spielraum Studio Heiligenwald”

There are several components needed to realize such an ambitious project like “The Time-Length Pieces”: The huge commitment of the musicians, an excellent recording, mixing and mastering location and a lot of time, especially in the studio itself. After all the studio time added up to nearly 50 days over the year 2012. Without a location like the “Spielraum Studio Heiligenwald”, the realization of such a project would definitely fail, caused by the enormous costs. This studio is dedicated to production in art music, exclusively, and it does this on the highest technological level for the needs of productions in acoustic music. To give consideration to its important role in the process, this production is named “The Spielraum Studio Productions”

Acknowledgements

We want to thank the following people and organizations for their support during the production: The Ensemble musikFabrik Köln, where parts of the percussion were recorded. Alfred Gulden and Minhee Park for the recordings of voice samples based on fragments of words by John Cage in German, English and Korean language used in the „other sounds“ of the string piece. Inga, Tyron, Matthias and Elmar helping us with the translation of this text.

Dirk Rothbrust percussion

Antonis Anissegos piano

Martin Schmidt electric bass, production, sound, cover design

Photography by (top down) Klaus Rudolph, anonymous, Patrick Hartz

Produktionsnotizen

von Martin Schmidt (Musiker, Produzent und Toningenieur)

Die „Time-Length Pieces“

Zwischen 1954 und 1956 schrieb John Cage eine Serie von 5 Stücken, die alle nach ihrer exakten Dauer benannt sind: Die 4 Stücke der vorliegenden Produktion

- 27'10.554" for a percussionist
- 26'1.1499" for a string player
- 31'57.9864" for a pianist
- 34'46.776" for a pianist

und „45' for a speaker“, ein komponierter Vortrag.

Die Kompositionen sind alle „in space“ geschrieben: Ein Zeitstrahl (auf Sekundenbasis) gibt an, wann welche musikalische Aktionen auszuführen sind. In seinen Anmerkungen zu den Stücken ermutigt Cage die Ausführenden, diese Stücke nicht nur einzeln aufzuführen, sondern auch simultan in jeder denkbaren Kombination. Bei einer solchen Simultanaufführung entsteht die Musik im Sinne von Cage nicht wie gewöhnlich durch das Zusammenspiel der Musiker, sondern vielmehr durch das zufällige Aufeinandertreffen der Klänge. Eine Interaktion oder Koordination der Musiker untereinander ist nicht gewünscht.

Die grundlegende Idee

Im Januar 2012, während der Arbeit an seiner Soloproduktion „Cage, Feldman, Wolff“, entwickelte Dirk Rothbrust die Idee, das Stück „27'10.554" for a percussionist“ in einer recht ungewöhnlichen Weise zu produzieren: Anstatt alle Instrumentengruppen gleichzeitig aufzunehmen, schlug er vor, sie separat in 4 Schichten zu produzieren. Diese Art und Weise erlaubte eine derart sorgfältige Auswahl der Instrumente, Klänge und Spieltechniken, wie sie bei einer Live-Aufführung niemals möglich wäre. Der faszinierende Klang der daraus entstandenen Aufnahme und die Tatsache, dass 2012 das Jahr von Cages 100. Geburtstag war, gaben uns den Anlass, drei weitere Time-Length

Pieces zu produzieren und diese schließlich in einer bisher noch nie da gewesenen Weise simultan miteinander zu verbinden.

Die oben beschriebene Produktionsweise und Cages Grundgedanke des zufälligen Zusammentreffens von Klängen führte uns zu der Idee, die Produktion in zwei Schritten auszuführen:

1. Jedes Stück wird als Solo-Produktion aufgenommen. Der einzelne Klang steht dabei im Vordergrund.
2. Die Aufnahmen werden künstlich in einem Mehrspur-Studio-Projekt übereinander gelegt, so dass die Klänge tatsächlich zufällig miteinander interagieren. Es findet keinerlei Zusammenspiel der Musiker statt.

Die Solo-Aufnahmen

Wie bereits erwähnt, wurde der Perkussion-Part in 4 Schichten entsprechend der Instrumentengruppen aufgenommen (Fell, Metall, Holz und „andere Klänge“) und anschließend - in intensiven Bearbeitungssessions im Studio - wieder zusammengesetzt. Das selbe gilt für „26'1.1499" for a string player“, bei dem die beiden Schichten „Saiteninstrument“ und „Andere Klänge“ unabhängig voneinander produziert wurden. Verwendet wurde ein präparierter Fender Precision Bass, dessen Tonabnehmer geteilt sind, was zu einem künstlichen Stereo-Bild führt: E- und A-Saite auf der linken und D- und G-Saite auf der rechten Seite. Cage selbst schreibt zu dem Stück: „The present part may be performed on any 4 string instrument...“, also auch auf einem E-Bass. Einzig die geforderten Bogen-Techniken verlangten eine spezielle „Übersetzung“: Der ständige Wechsel zwischen „normalem“ Spiel (hair) und dem Spiel mit dem Holzrücken des Bogens (wood) wurde so übersetzt, dass die mit „wood“ gekennzeichneten Passagen mit einem starken Verzerrer gespielt wurden, entsprechend der starken Klangveränderung durch die spezielle Bogentechnik.

Die Klavier-Stücke haben keine wirklich unterscheidbaren Schichten, aber Cages Partitur enthält eine gewaltige Anzahl an Spielanweisungen, z.B. wie jeder einzelne Ton zu artikulieren ist oder wie und wann die Präparierung des Klaviers geändert werden soll. Und auch hier erlaubte uns die intensive Studioarbeit viel mehr von Cages Ideen

umzusetzen, als es in einer Live-Situation je möglich wäre.

Nach Abschluss der 4 Solo-Aufnahmen, waren wir in der Lage, diese künstlich in einem Mehrspur-Projekt simultan zu kombinieren. Laut Cage sollen die durch simultane Aufführung neu entstandenen Stücke immer nach der exakten Gesamtlänge und den beteiligten Instrumentalisten benannt werden. Dies führte zur finalen Version „34'46.776" for a percussionist, a string player and two pianists“. Wir nannten dies die „Standardkonfiguration“, weil alle 4 Stücke schlicht zum selben Zeitpunkt beginnen, eben bei 00:00:00.

45' for a speaker

Es war eine schwerwiegende Entscheidung, das Stück „45' for a speaker“ nicht in die Produktion aufzunehmen. Obwohl es eindeutig zu den „Time-Length Pieces“ gehört, hat es doch eine Eigenheit, die es von den anderen 4 Stücken unterscheidet: Während diese sämtlich Instrumental-Kompositionen sind, also ausschließlich aus abstrakten Klängen komponiert sind, ist „45' for a speaker“ ein wirklicher Vortrag, der sich fast ausschließlich der menschlichen Sprache bedient – konkrete Wörter und Sätze. Besteht eine von mehreren musikalischen Schichten aus gesprochener Sprache, so ist unsere Erfahrung, dass man automatisch dem Sprecher folgt und seinen Text nachvollzieht. Die Konsequenz daraus ist, dass die Wahrnehmung sich dann auf diese Schicht fokussiert und die Instrumentalmusik in den Hintergrund rückt. So entschieden wir uns dafür, das fünfte Stück nicht aufzunehmen und erlaubten damit den 4 Instrumentalstücke ihre ganze Schönheit und Komplexität ungehindert zu entfalten. Und dennoch konnten wir das 5. Stück auf einem anderen Wege wieder ins Spiel bringen.

45'0.000“ – Die Magie der Zufallsoperationen

Nachdem wir das erste Multitrack-Projekt mit den 4 Stücken beendet hatten, war es eine fast magisches Erlebnis, zu hören, wie die Stücke musikalisch miteinander interagierten ohne irgendeine Art der Koordination durch die Musiker. Noch magischer war allerdings die Erfahrung, was passierte, wenn man mit den Schichten spielte, indem man sie in beliebige Zufallspositionen zueinander brachte, so dass sie sich zufällig und in völlig verschiedenen Weisen überlappten. Egal wie wir die Stücke relativ zueinander anordneten:

die Musik, die dabei herauskam funktionierte immer! So wurde die Idee geboren, eine zweite Version zu schaffen. Diese sollte exakt 45'0.000“ dauern, wobei die Verteilung der 4 Stücke durch die folgende Zufallsmethode bestimmt ist:

- Durch Zufallsoperationen: Bestimme ein Stück, das bei 0:00 startet und ein zweites, das exakt bei 45:00 endet.
- Durch Zufallsoperationen: Bestimme die Startzeiten der zwei übrigen Stücke, die nur die Bedingung erfüllen müssen, dass das ganze Stück nach 45 Minuten endet.

Dadurch also, dass es die Länge des neuen Stückes bestimmt, fand „45' for a speaker“ seinen Weg zurück in die Produktion. Mehr noch: Der Hörer ist ermutigt, das gesprochene Stück selbst aufzuführen, während er die instrumentale Mehrspuraufnahme hört, etwa dadurch, dass er es laut liest. Daher heißt das Stück auch „45'0.000“ for a percussionist, a string player, two pianists and an optional speaker“.

„The ten thousand forms“

Als wir die erste Form von 45'0.000“ geschaffen hatten, wurde uns klar, dass man mit Zufallsoperationen eine unendliche Anzahl von Formen erzeugen kann. Alle Versionen waren gleichermaßen faszinierend und einzigartig! Cage war in der Lage, eine Musik zu schreiben, die als Basis für eine unbegrenzte Anzahl von Stücken dienen kann, alle ähnlich und gleichzeitig dennoch einzigartig. Wir hatten das Gefühl, dass es wirklich schade wäre, wenn wir die einzigen blieben, die dieses Universum von Musik erleben durften. Daher trafen wir eine zweite wichtige Entscheidung, welche die Veröffentlichung dieser Produktion betraf: Anstatt eine einzige Auflage mit einer bestimmten Anzahl von CDs zu produzieren, und diese zu veröffentlichen, würden wir eine Serie von limitierten Editionen von jeweils nicht mehr als 50 Kopien schaffen, manchmal sogar nur einzelne Kopien – oder überhaupt keine Kopien für den Fall, dass die entsprechende Form nur einmal als Teil einer Live- Klanginstallation verwendet würde. Jede limitierte Edition enthält eine einzigartige Form von 45'0.000“ zusätzlich zu der „Standardkonstellation“ (bei der, wie gesagt, alle Stücke zur selben Zeit starten). Wir nannten dieses Projekt „the ten thousand forms“, zu Ehren von Cages „the ten

thousand things project“, wovon diese Kompositionen ein Teil sind. In diesem Kontext hat „zehntausend“ die Bedeutung von Unendlichkeit: Idealerweise sollte die Produktion von Formen und Editionen niemals enden.

Somit hat der Hörer die Möglichkeit, zumindest zwei Versionen in einer Edition zu erleben – und weitere Versionen auf CDs von anderen Editionen, die andere Formen enthalten.

„Time-Length Pieces in Space“

„The Time-Length Pieces in Space“ ist eine Veröffentlichung im Surround-Format auf DVD. Wie oben beschrieben, wurden die Stücke für Perkussion und für Saiteninstrument in verschiedenen Schichten produziert. Zusammen mit den beiden Klavier-Stücken ergeben sich insgesamt 8 unabhängige Aufnahmen: 4 für die Perkussion, 2 für das Saiteninstrument und eine für jedes Klavier. Diese 8 Schichten werden auf der DVD räumlich auf die Surround-Lautsprecher verteilt. Umgeben zu sein von all diesen Klängen, die in Cages Musik zu finden sind, ist ein einzigartiges Erlebnis für den Hörer. Weiterhin erlaubte uns diese räumliche Darstellung eine verborgene Struktur in allen 4 Kompositionen deutlich zu machen: Cage benutzte eine rhythmische Makro-Struktur, die bei allen Stücken gleich ist. Die Stücke sind aus 5 Teilen in der Relation 3-7-2-5-11 aufgebaut. Diese Abschnitte sind in der Partitur durch vertikale gepunktete Linien angezeigt. In der Surround-Version tauschen die Instrumentengruppen immer dann ihre räumliche Position, wenn ein solcher Abschnitt erreicht ist. Der aufmerksame Hörer also kann diese Struktur entdecken, indem er die Positionen der Instrumente nachverfolgt.

Das Spielraum Studio Heiligenwald

Um ein Projekt wie die „Time-Length Pieces“ überhaupt realisieren zu können bedarf es dem Zusammentreffen einiger wichtiger Komponenten: Ein großes Engagement der beteiligten Musiker, exzellente Aufnahme-, Schnitt und Mastermöglichkeiten und sehr viel Zeit, besonders im Studio selbst. Immerhin summierten sich im Laufe des Jahres die Studio-Zeiten auf knapp 50 Tage. Ohne einen Ort wie das Spielraum Studio Heiligenwald wäre eine Umsetzung des Projekts sicherlich an den enormen Kosten gescheitert. Dieses Studio produziert ausschließlich im Bereich der Kunstmusik, und dies technisch auf höchstem Niveau, den Ansprüchen akustischer Produktionen angepasst. Um

dieser wichtigen Rolle gerecht zu werden trägt diese Produktion auch den Namen „The Spielraum Studio Productions“.

Danksagung

Wir danken den folgenden Personen und Organisationen für ihre Unterstützung während der Produktion: Dem Ensemble musikFabrik Köln, wo Teile der Perkussion aufgenommen wurden. Alfred Gulden und Minhee Park, für das Einsprechen von Voice-Samples - auf der Basis von Wortfragmenten von John Cage - in Deutsch, Englisch und Koreanisch, welche bei „26'1.1499“ in den „anderen Klängen“ verwendet wurden. Inga, Tyron, Matthias und Elmar für die Hilfe bei der Übersetzung dieses Textes.

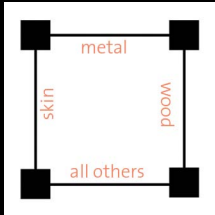
DVD 4.0 surround: Positions in space

percussion piano strings

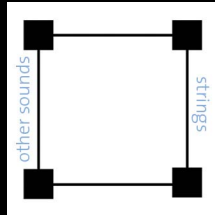
The graphics below describe the initial positions of the instruments when they start to play. During performance, the positions change with respect to the parts of the pieces, with each piece being divided in parts in the relation 3-7-2-5-11.

Solo recordings:

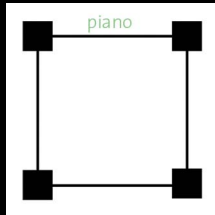
27'10.554"

26'1.1499"

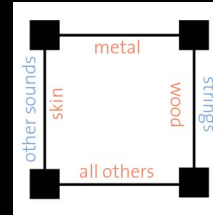

34'46.776" and 31'57.9864"

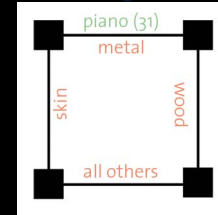

Simultaneous studio compilations:

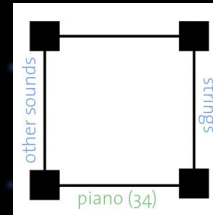
percussion and strings

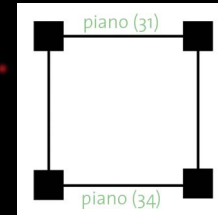
percussion and piano

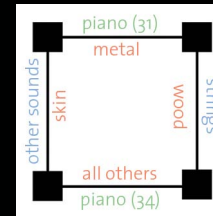
strings and piano

piano and piano

all 4 instruments

all music composed by John Cage
cover design by Martin Schmidt
recorded, mixed and mastered between January and October 2012 by
Martin Schmidt, Spielraum Studio Heiligenwald
(c) and (p) 2012 gligg records GmbH, Germany, www.gligg-records.com

CONTACT

gligg records / Spielraum Studio Heiligenwald

Martin Schmidt
Heiligenwalder Str. 114
66578 Schiffweiler
Germany

ms@gligg-records.com
+49 171 681 4824

www.gligg-records.com