WAGNERLICHT

„WAGNERLICHT“ ist ein Licht- und Klangkunstprojekt zum Wagner-Jahr 2013. Unter dem Patronat der Wagner-Society Sydney wird Wagners „Ring“ von über 20 Designern, Komponisten und Medienateliers für eine neue Generation interpretiert. Partner sind die University of Technology Sydney (UTS), die Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur (Prof. Mary-Anne Kyriakou), die Hochschule Ansbach (Prof. Dr. Cornelius Pöpel), und die Fachhochschule Mainz (Prof. Holger Reckter). Kuratoren sind Michael Day, Architekt, Lichtdesigner und Dozent an der UTS, und Ingo Bracke, freier Bühnenbildner und Lichtkünstler aus Berlin.

The sound and light art project “WAGNERLICHT” celebrates the 200th birthday of the composer. Under the patronage of the Wagner Society Sydney, an international team of over 20 designers, composers and consultants reinterprets Wagner’s Ring for a new generation. Partners include the University of Technology Sydney (UTS), the Detmold School for Architecture and Interior Design (Mary-Anne Kyriakou), and the Technical Universities of Ansbach (Cornelius Pöpel) and Mainz (Holger Reckter). The curators are Michael Day, architect, lighting designer and lecturer at UTS, and Ingo Bracke, stage designer and light artist from Berlin.

Bachhaus Eisenach, Frauenplan 21, 99817 Eisenach, www.bachhaus.de

HOCHSCHULE ANSBACH

studio kybra

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY

Hochschule Ostwestfalen-Lippe
University of Applied Sciences

GESTALTUNG FH MAINZ
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Bachhaus EG I 1st floor

1) ALBERICH, DIE RHEINTÖCHTER UND DAS RHEINGOLD

Detmold Schule für Architektur und Innenarchitektur
Projektleitung | Supervision: Mary-Anne Kyriakou

Im „Rheingold“ wirbt der Zwerg Alberich vergeblich um die Gunst der Rheintöchter. Statt ihrer gewinnt er das Rheingold, das ihn in die Lage versetzt, einen Ring mit maßloser Macht zu schmieden. Die Detmolder Arbeiten interpretieren diese Spannung zwischen Werben und Zurückweisung, Lust und Gier.

In “Das Rheingold”, the dwarf Alberich is rejected in his courtship of the Rhine Daughters, yet manages to win the Rhine Gold which enables him to forge a ring of immense power. The Detmold works explore these motifs of desire and rejection, lust and greed.

2) LIT LINK

Design: Andrew Bluff, Dean English

Gesteuert durch Gesten gibt die interaktive Installation nacheinander verschiedene Teile der Orchesterbegleitung des „Ring“ frei, erst Ton um Ton, dann – bei genug Interaktion – alle sechzehn Stunden des Opernzyklus. Lit Link ist die erste gemeinsame Arbeit der beiden Programmierer, Komponisten und Medien-Künstler Andrew Bluff und Dean English aus Sydney.

As the audience move and slowly flail their limbs, instrumental elements of the scores of the Ring Cycle are activated. First one note after the other and eventually – through enough interaction – all sixteen hours worth of musical material can be uncovered. Lit Link is the first collaborative work of the two Sydney-based new media artists, programmers and composers.

3) DIE VAKUUMENERGIEKAMMER

Design: Chris Henschke

Das Orchestervorspiel zum „Rheingold“ beginnt mit einem „Brummton“, aus dem sich schließlich Musik und Motive entwickeln. Die Installation visualisiert diese kosmische Urkraft in einer „hermetischen Kammer“. Chris Henschke ist Dozent für Medien und Kommunikation am Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT). Seine künstlerischen Arbeiten suchen nach Schnittstellen zwischen Kunst und Teilchenphysik.

The orchestral prelude of “Das Rheingold” begins with a deep humming sound, from which then the music and the musical motifs develop. The installation visualizes this cosmic primal energy in a hermetic-like chamber. Chris Henschke lectures in Media & Communication at the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT). His works explore a relationship between media art and particle physics.

4) BLENDWERK

Design: Lisa Hoppe, Markus Herr

Wagners Zyklus erzählt eine Geschichte von der Gier nach Macht, symbolisiert durch den Ring. Doch wer ihn erlangt, den verführt er zum Bösen. Die Studenten der Fachhochschule Mainz interpretieren die Anziehungskraft des Rings mit einer interaktiven Installation.

Wagners tetralogy tells the story of greed and hunger for power, symbolized by the Ring. But whoever owns it is drawn to evil. The interactive installation by students of the Technichal University Mainz visualizes the attraction of this evil force.

5) UNTERWELT / UNDERWORLD

Design: Michaela Gibiec. Sound Design: David Ferstl

Tief unter der Erde arbeiten die zwergengleichen Nibelungen für Alberich und seinen Bruder Mime. Die Installation bezieht sich auf diese 3. Szene von „Rheingold“. Doch Gibiec sieht hier auch tieferliegende Ansichten Wagners am Werk: sein Sozialismus (die versklavten Zwergenarbeiter) und seine antisemitischen Klischees (ihre gierigen Herren). Gibiec arbeitet als freie Designerin in Sydney, Ferstl ist Student an der Hochschule Ansbach.

Deep under the earth, the dwarf-like Nibelungs labour for the brothers Alberich and Mime. The installation refers to this third scene of „Das Rheingold“. But the artist sees some of Wagner’s deeply held political beliefs at work here too: his socialism (the enslaved workers) and his anti-semitic cliches (their greedy masters). Gibiec works as a freelance designer in Sydney, Ferstl is studying Multimedia and Communications at the University of Applied Science in Ansbach.

6) R(AE)UMLICH

Autoren | Authors: Michael Kirschner, Martin Lubczyk, Martin Würflein, David Ferstl.
Sound Design: Timo Appelmann, Angelina Loy
Lichtkunst: Ingo Bracke

Die Installation ermöglicht die Erfahrung von „Raumklang“: Basierend auf dem mystischen Beginn von „Rheingold“ bewegt sich ein Akkord in Es-Dur langsam durch den Raum. Tritt man ein, löst dies die Wiedergabe einiger Leitmotive aus dem Ring aus, die sich gleichfalls durch den Raum bewegen. Die Installation stammt von Studenten der Hochschule Ansbach.

In this installation you can experience “spatial sound”. Based on the mystical prelude to “Das Rheingold”, there is a chord in E-flat major spread out on ten speakers. It is slowly moving through the room. When you step into the room you will start some Leitmotifs, which are also moving around the room. The installation was made by students of the University of Applied Science Ansbach, all part of the study course Multimedia and Communication.

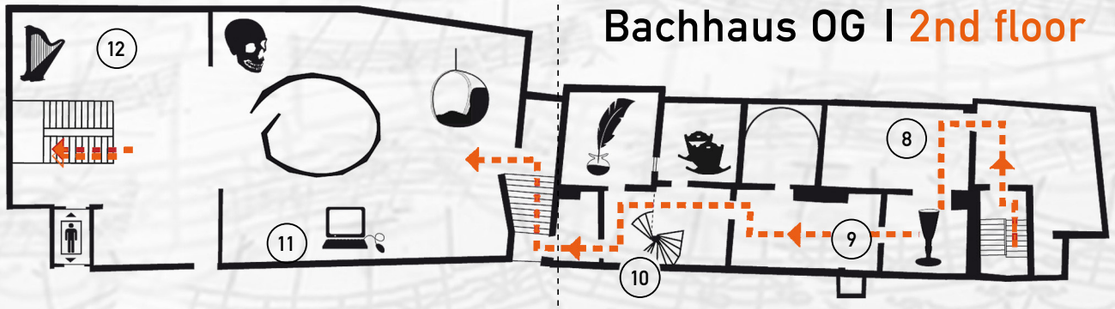
7) AN INTERIOR TALE

Design: Arwen Sachinwalla

Die seltsame Unterwasserwelt der verführerischen Rheintöchter aus der ersten Szene „Auf dem Grunde des Rheins“ von „Rheingold“ ist Gegenstand dieser Installation. Arwin Sachinwalla ist studiert Innenarchitektur an der University of Technology Sydney. Martin Würflein studiert Multimedia und Kommunikation an der Hochschule Ansbach.

The installation is based on the strangely aquatic world of Wagner’s seductive Rhinemaidens from the first scene “At the bottom of the Rhine” of “Rheingold”. Arwin Sachinwalla studies Interior & Spatial Design at the University of Technology Sydney. Martin Würflein is studying Multimedia Communications at the University of Applied Sciences in Ansbach.

Bachhaus OG I 2nd floor



8) ONCE UPON A TIME ...

Design: Michael Day. Sound design: Dean English

In „Rheingold" entwickelt Wagner aus einer einzigen Note erst einen Puls, dann einen Rhythmus, und schließlich eine Melodie – es entfaltet sich eine Welt von Eindrücken und Gefühlen. In der Box finden sich Wagners Illusionen wieder: das unendliche Universum, die Sonne, das elementare Gold, der Anfang des Lebens im Wasser, der Reiz von Melodie, Sprache, Schönheit und der Fluch der Verführung. In die Audiospur floss auch das Geräusch des Ozeans bei Sydney ein.

The beginning of "Das Rheingold" sets the audience up for the exciting tale they will be told over the following three days. It starts with a single note which develops a pulse, a rhythm, a melody, until a whole world of sounds, sensations and feelings envelops the audience. Wagner's illusions can be found in the openings of this black box: the infinite universe, the sun, elemental gold, the beginnings of life under water, the development of melody and language, the seduction of beauty and the bane of desire. The soundscape is based around the original key of E flat, and also employs on-site recordings of the ocean surrounding Sydney.

9) RAINBOW BRIDGE

Design: Alan Rose. Sound design: Sherman Tang

Am Ende von „Rheingold" ziehen die Götter über die Regenbogen-Brücke feierlich in die Burg Walhalla ein. Doch die Burg wurde auf Pump von den redlichen Riesen gebaut: die Götter hofften, sie später mit dem – noch zu stehlenden – Rheingold bezahlen zu können. Die Installation konzentriert sich auf die serielle Musik im Hintergrund von Wagners Stück – sie verweist auf das Ende des Hochmuts der Götter. Die Installation schuf der Designer und Ingenieur Alan Rose zusammen mit dem minimalistischen Komponisten Sherman Tang.

At the end of "Rheingold", the gods enter their castle Valhalla over a rainbow bridge, with pompous music. But the castle was built on credit: the gods meant to pay the faithful giants by the Rhine Gold they still have to steal. Instead of the loud horns in the foreground of Wagner's music, the installation concentrates on the serial background music: it points to the hubris and eventual downfall of the gods. The installation was created by designer and engineer Alan Rose together with composer of minimal music Sherman Tang.

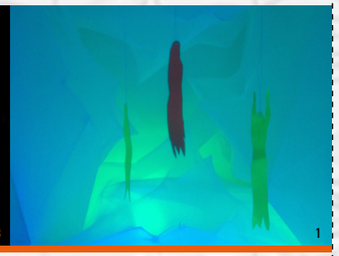
10) HOW EVERYTHING WAS

Design: Maike Statz. Sound Design: Daniel Statz

Die Installation visualisiert Erda, die Erdmutter, die in Szene 4 des „Rheingolds" aus dem Grund aufsteigt, um Wotan vor seinem Schicksal zu warnen. Maike Statz studiert an der University of Technology Sydney, Daniel Statz ist ein Komponist von experimenteller elektronischer Musik.

The work evokes the character Erda, the Earth Mother and Goddess of Wisdom, who rises from the ground to warn Wotan of the impending doom in scene 4 of "Das Rheingold". Maike Statz is a student at the University of Technology Sydney, Daniel Statz is a composer of experimental electronic music.

8


1

11) FOUR ELEMENTS

Design: Ruth McDermott, Ben Baxter. Sound Design: David Ferstl

Vier Elemente sind die Kräfte in Wagners Ring-Tetralogie: die erwachende Natur, das Wasser des Rheins, das Gold der Erde und das reinigende Feuer. Die Designer erinnert dies an den Zyklus von Feuer und Flut, der das Leben in Australien seit Jahrtausenden beherrscht und erneuert. Die Lichtkünstler McDermott und Baxter verwendeten für die Installation modernste LED-Technologie. Die zugehörige Tonkulisse von Ferstl können Besucher auf ihrem Mobiltelefon anhören (YouTube, Name „22051813").

Wagner's Ring features fundamental elements which become important forces in the four operas: the primeval awakening of nature, the water of the Rhine, the element gold from the earth and the fire which cleanses. The artists were reminded of their own continent Australia, with its cycles of flood and fire which rejuvenate rather than destroy. Light artists McDermott and Baxter used innovative LED lighting technology to portray the four elements. The soundscape by David Ferstl is available from YouTube under the name "22051813" – listen to it on your mobile phone, if you like.

12) LICHTRHYTHMUS.02

Design: Chris Bowman

Die Animation ist inspiriert vom Flug der verzauberten Raben Wotans im dritten Akt von Wagners „Götterdämmerung", die dem Gott Nachricht von den Dingen in der Welt bringen sollen. Sie ist zugleich eine Verbeugung vor Walter Ruttmanns Animationssequenz in Fritz Langs Film „Die Nibelungen" von 1924. Bowman ist der Regisseur mehrerer preisgekrönter Animationsfilme und lehrt Animation an der University of Technology Sydney.

The installation is an animated data visualization that explores the flight of Wotan's two magical Ravens from Wagner's "Götterdämmerung", sent out to bring the god news from the world. It also pays homage to Walter Ruttman's animation sequence from Fritz Lang's film "Die Nibelungen" (1924). Bowman has directed and produced award winning animated and experimental art films and teaches animation at the University of Technology Sydney.

13) THE WOODBIRD

Design: Belinda Middlebrook. Sound Design: Marc Spieler

Ausgangspunkt der Installation ist der zweite Akt des „Siegfried"; in der der Held den Geräuschen des Waldes lauscht und – nach dem Genuss von Drachenblut – plötzlich die Sprache des Waldvogels versteht. (Pfeife viermal, um den Waldvogel zu rufen!) Belinda Middlebrook studierte an der UTS und ist derzeit am Theatre Royal in Sydney tätig.

Based on the forest scene in Act 2 of "Siegfried" where the hero – after having tasted a dragon's blood – suddenly understands the language of the animals of the forest, the viewers are invited to listen to the sounds of the forest and to call upon the Woodbird to hear its song. (Whistle four times!) Belinda Middlebrook is a graduate from UTS and currently works at the Theatre Royal, Sydney.

Projekt Nr. 6 wurde realisiert mit Lautsprechern der Firma **D.A.S Audio, Audio Support, D.A.S Deutschland**, Hauke Hartmann. Projekt Nr. 11 wurde gefördert von der Firma **Zumtobel Licht**. Die Lichttechnik weiterer Installationen unterstütze die Firma **Xenian** (Sydney).

13

WAGNERLICHT

5. JULI BIS 31. OKT. 2013 BACHHAUS EISENACH

BACHHAUS EISENACH

WAGNER SOCIETY nsw