

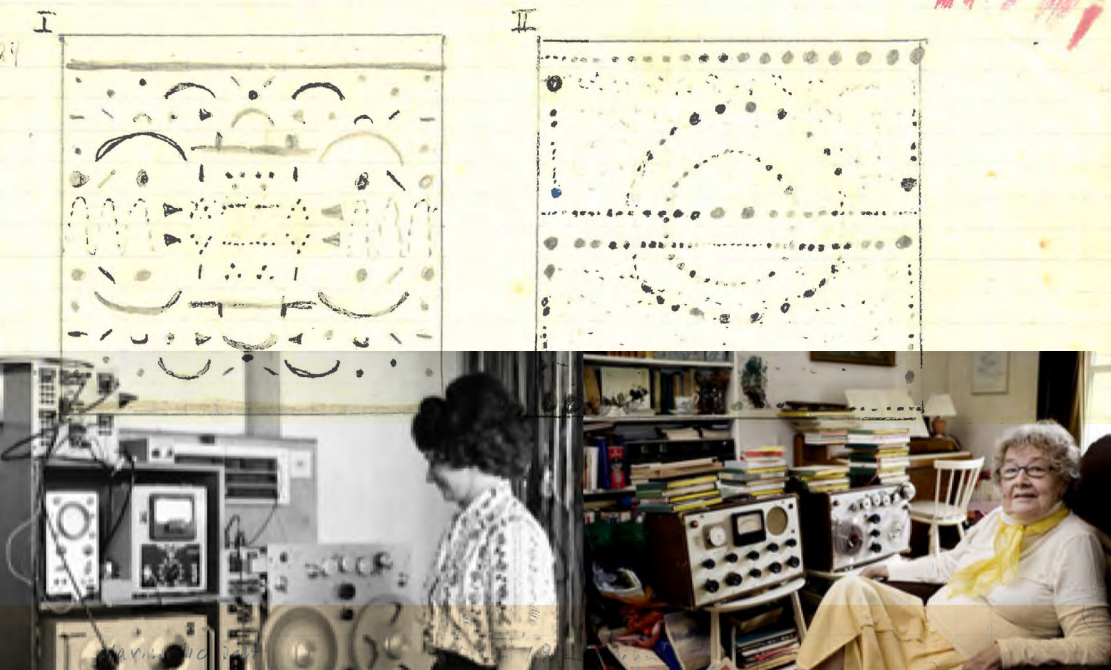
A TRIBUTE TO ELSE MARIE PADE

**HEROINES
OF SOUND
FESTIVAL**

EDITIONS #4

Et spil for cello - 11/IX - 62, sendt fargen Fritsholm. ///
 seøvrigt korrespondance.

HEROINES OF
 SOUND EDITION –
 A TRIBUTE TO
 ELSE MARIE PADE

Handwritten musical notes and diagrams are visible in the background, including a list of notes with durations and a complex rhythmic diagram with arrows and circles.

MI 27.11.2024 / 20 UHR SILENT GREEN / KUPPELHALLE IN KOOPERATION MIT DEM ZAFRAAN ENSEMBLE

Programm:

- Syv cirkler (1958)
tape, 2-6 Instruments
- Afsnit I (1960)
- aus: Aquarellen über das Meer I-XXI (1968-1971)
Nr: 1,7,9,14,15
- En digter og en komponist:
I. Sang om amerikanerne i Vietnam (1970)
- Et spil for cello (1962) 4. Satz
- Græsstrået (1964)
- aus: Aquarellen über das Meer I-XXI (1968-1971) Nr: 19-21
- En digter og en komponist: IV. Face it /
Se det i øjnene (Originalversion, 1970)
- 4 Illustrations: Eventyrland (Fairyland) (1995)

Zafraan Ensemble:

Emmanuelle Bernard, Violine | Martin Smith, Violoncello
 Clemens Hund-Göschel, Klavier | Anna Viechtl, Harfe
 Vinicius Giusti, Elektronik/Sounddesign

Dokumentarfilm:

Else Marie Pade – Sound on Life (DK, 2006)
 Regie: Iben Haahr Andersen & Katia Forbert Petersen

Round Table Talk:

Iben Haar Anderson (Director/ Cinematographe, DK)
 Clemens Hund-Göschel (Zafraan Ensemble)
 Mats Lindström (EMS/ Stockholm)
 Bettina Wackernagel (Heroines of Sound Festival)
 Helen Heß (Moderation)

HEROINES OF SOUND EDITION #4

ELSE MARIE PADE – JUBILÄUMSKONZERT ZUM 100. GEBURTSTAG KONZERT, FILM & ROUND TABLE

Von ihren Fans auch respektvoll Techno-Großmutter genannt und als dänische Pionierin der *musique concrète* gefeiert, nimmt Else Marie Pade auf dem Gebiet der elektronischen Musik eine Vorreiterrolle ein. Sie wagte den Sprung in das damals noch relativ unerforschte Gebiet der elektronischen Musik und komponierte mit »Syv cirkler« (Sieben Kreise) eines der ersten elektronischen Werke in Dänemark. Ihr musikalisches Erbe wurde erst um die Jahrhundertwende wieder von einer jungen Generation an DJs, Produzent*innen und Sound Artists entdeckt, nachdem ihr Name seit den späten 1970er Jahren in Vergessenheit geraten war.

Pades persönlicher Werdegang ist ebenso bemerkenswert. Mit sechzehn Jahren trat sie während der deutschen Besetzung im zweiten Weltkrieg der einzigen, ausschließlich von Frauen geführten Widerstandsgruppe Dänemarks bei. 1944 – sie war gerade 19 Jahre alt – wurde sie ins Gefangenenlager in Frøslev überführt, wo sie bis Mai 1945 Zwangsarbeit leisten musste. Das Komponieren wurde ihre Überlebensstrategie und Pade kratzte Kompositionsskizzen in die Zellwände. Zeit lebenslang blieb sie eine vielseitig kreative Künstlerin. Inspiriert von Pierre Scaeffers *musique concrète* und Karlheinz Stockhausens elektronischer Musik erkundete

sie beide Kompositionstechniken. Ihre Musik bewegt sich frei zwischen den Welten von seriell komponierten, elektronischen Klängen, 'konkreten' Tonaufnahmen und Instrumentalpartituren. Ihre Werke entwickelten sich oft aus der Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus den Bereichen Tanz, Literatur und Malerei.

Else Marie Pade verwendet als klangliches Ausgangsmaterial oft instrumentale Klänge, was eine Tür öffnet, um einige ihrer Werke live zu interpretieren. Am 2. Dezember 2024 wäre Else Marie Pade 100 Jahre alt geworden. Mit Konzert, Dokumentarfilm und einer Paneldiskussion gibt Heroines of Sound gemeinsam mit Zafran Ensemble einen Einblick in das künstlerische Werk und Leben der wegweisenden Komponistin.

Respectfully referred to as techno grandmother by her fans and celebrated as a Danish pioneer of *musique concrète*, Else Marie Pade played a pioneering role in the field of electronic music. She ventured into the then still relatively unexplored field of electronic music and composed »Syv cirkler« (Seven Circles), one of the first electronic works in Denmark. After her name fell into obscurity in the late 1970s, her musical legacy was gradually rediscovered by a younger generation of DJs, producers and sound artists around the turn of the century.

Pade's personal career is equally remarkable. At the age of sixteen, she joined Denmark's only all-female resistance group during the German occupation in the Second World War. In 1944 – when she was just 19 years old – she was transferred to the prison camp in Frøslev, where she had to carry out forced labor until May 1945. Composing became her survival strategy and Pade scratched composition sketches into the cell walls. Throughout her life, she remained a versatile creative artist. Inspired by Pierre Scaeffers's *musique concrète* and Karlheinz Stockhausen's electronic music, she explored both compositional techniques. Her music moves freely between the worlds of serially composed electronic sounds, 'concrete' sound recordings and instrumental scores. Her works often develop from collaborations with personalities from the fields of dance, literature and painting.

Else Marie Pade often uses instrumental sounds as her sonic primary material, which opens a door to interpreting some of her works live. On December 2, 2024, Else Marie Pade would have been 100 years old. With a concert, documentary film and a panel discussion, Heroines of Sound, together with Zafran Ensemble, provides an insight into the artistic work and life of the visionary composer.

Bettina Wackernagel (Heroines of Sound) &
Clemens Hund-Göschel (Zafran Ensemble)

Syv cirkler (Circles of Sevenths, 1958) 7'

Tape

»Syv cirkler« (Circles of Sevenths) gilt als eines der ersten Werke elektronischer Musik Dänemarks, das vom dänischen Rundfunk übertragen wurde, und zwar als Radiosendung von Radio Dänemark im Jahr 1959. Die bis heute futuristisch anmutende Komposition wird oft als Else Marie Pades bekanntestes Werk bezeichnet. Pades Ausgangsidee für das neue Werk war es, Bewegungen von Himmelskörpern nachzuspüren. Unter Anwendung von seriellen Kompositionsvorgaben entwirft sie eine Reihe von sieben Klängen, wobei jede Note mit einer eigenen Klangfarbe und einem eigenen Tempo von langsam bis schnell versehen ist. Die serielle Struktur mit der Folge von sieben Tönen und pulsierenden Rhythmen entwickelt einen zirkulären und beinahe hypnotischen Effekt. Die Reihen setzen nacheinander ein und wiederholen sich transponiert im doppelten Tempo, während gleichzeitig neue Reihen eingeführt werden. Mit jeder Wiederholung dieses Vorgangs gewinnt die Textur des Werks an Dichte und Intensität, bis sich sieben Schichten überlagern und schließlich in umgekehrter Reihenfolge wieder zur Tonika zurückführen. Die Inspiration für »Syv cirkler« schöpfte Pade aus einem Besuch der Brüsseler Weltausstellung im Jahr 1958. Besonderen Eindruck hinterließ Musik, die zusammen mit visuellen Elementen – arrangierte Abläufe der Sterne – in der Kuppelarchitektur eines Planetariums aufgeführt wurde. Dank eines Kompositionsauftrags von Henry Jacobs, einem Komponisten aus San Francisco und Erfinder der audiovisuellen Vortex-Reihe, konnte sie ihre Ideen kurz darauf in dem Werk »Syv cirkler« umsetzen.

»Syv cirkler« (Circles of Sevenths) is considered one of the first works of electronic music in Denmark to be broadcast by Danish radio, as a radio program on Radio Denmark in 1959. The composition, to this day sounding futuristic, is often referred to as Else Marie Pade's best-known work. Pade's initial idea for the new work was to trace the movements of celestial bodies. Using serial compositional guidelines, she creates a series of seven sounds, each note with its own timbre and tempo ranging from slow to fast. The serial structure with the sequence of seven tones and pulsating rhythms develops a circular and almost hypnotic effect. The rows begin one after the other and repeat transposed in double tempo, while new rows are introduced at the same time. With each repetition of this process, the texture of the work gains

in density and intensity until seven layers overlap and finally lead back to the tonic in reverse order. Pade drew the inspiration for »Syv cirkler« from a visit to the Brussels World's Fair in 1958. The music, which was performed together with visual elements – arranged sequences of stars – in the dome architecture of a planetarium, made a particular impression. Thanks to a commission from Henry Jacobs, a composer from San Francisco and inventor of the audiovisual Vortex series, she was able to realize her ideas shortly afterwards in the work »Syv cirkler«.

Afsnit I (1960) 7'

Violine und Elektronik

»Afsnit I, II, III« (Sektion I, II, III) entfaltet sich in drei klar voneinander getrennten Abschnitten, wie der Titel andeutet, mit einer akustischen Stimme der Violine vor dem Hintergrund von elektronisch bearbeiteten Schlagzeugklängen. Die Musik wurde später als Soundtrack für das 1967 in Portugal uraufgeführte Ballett »Variationer« (Variationen) von Nini Theilade verwendet. »Afsnit I« präsentiert sich mit einem raffinierten und sehr zurückhaltenden Ausdruck; es sind sporadisch auftretende Einzeltöne und kleine melodische Motive der Violine zu hören. Dazu kommen schwache, lang anhaltende Töne und polternde Hintergrundgeräusche vom Tonband. Ein bestimmter zeitlicher Zusammenhang zwischen der Violine und den voraufgenommenen Klängen ist zuweilen unklar. Es entsteht der Eindruck, als würden sie sich in zwei verschiedenen Abläufen entwickeln.

»Afsnit I, II, III« (Section I, II, III) unfolds in three clearly separated sections, as the title suggests, with an acoustic violin part against a background of electronically processed percussion sounds. The music was later used as the soundtrack for the ballet »Variationer« (Variations) by Nini Theilade, which premiered in Portugal in 1967. »Afsnit I« presents itself with a refined and very restrained expression; sporadic single notes and small melodic motifs from the violin appear. In addition, there are faint, sustained notes and rumbling background noises from the tape. A specific temporal connection between the violin and the pre-recorded sounds is partially unclear. This gives the impression that they develop in two different sequences

Aquarellen über das Meer I-XXI (1968-1971) 10'

als instrumentales Arrangement (Violine, Violoncello, Klavier, Harfe)

Die »Aquarellen über das Meer« bestehen aus 21, ca. einminütigen Abschnitten, nach Aquarellmalereien zusammen mit dazugehörigen Gedichten des befreundeten Georg Sønderlund Hansen. Nach einer gemeinsamen Zeit bei ihm, überließ der Dichter und Maler Else Marie Pade die Aquarelle, mit der Frage, ob sie Klangfarben dazu komponieren möchte. Die Übersetzung der Farbverläufe in musikalische Klänge ist teilweise recht konkret: Farben, Formen und Gegenstände werden Klänge zugeordnet, ein Bild von links nach rechts als Partitur gelesen.

Der Beginn der Komposition liegt im Jahr 1968, nachdem Else Marie Pade zum zweiten Mal an den Darmstädter Ferienkursen teilgenommen hatte. Insbesondere die Schlagzeugkurse bei Christoph Caskel faszinierten sie. So sollte auch das neuentstehende Werk auf Schlagzeugklängen basieren. Ähnlich wie bei »Afsnit« gestaltet sich das Stück aus vielen nacheinander aufgenommenen Schichten von Schlagzeugaufnahmen. In der vom Zafraan Ensemble aufgeführten Version verteilen sich diese Schichten auf vier Aufführende mit vier verschiedenen Instrumenten, um eine Live-Aufführung zu ermöglichen.

The »Watercolors of the Sea« consist of 21, approximately one-minute sections, based on watercolor paintings together with accompanying poems by Else Marie Pade's friend Georg Sønderlund Hansen. After spending some time with him, the poet and painter gave her the aquarelles and asked her if she would like to compose sound colors for them. The translation of the color gradients into musical sounds is sometimes quite concrete: colors, shapes and objects are assigned to sounds, a picture is read from left to right as a score.

The composition began in 1968, after Else Marie Pade had taken part in the Darmstadt Summer Courses for the second time. She was particularly fascinated by the percussion courses with Christoph Caskel. The new work was also to be based on percussion sounds. Similar to »Afsnit«, the piece consists of many successive layers of percussion recordings. In the version performed by the Zafraan Ensemble, these layers are distributed among four performers with four different instruments to enable a live performance.

En digter og en komponist: I. Sang om amerikanerne i Vietnam

(1970) 6' / Tape

1970 erhielt Else Marie Pade von Danmarks Radio (Dänischer Rundfunk) den Auftrag, vier Gedichte von Orla Bundgård Povlsen (1918 – 1982) für die Sendereihe »En digter og en komponist« (Ein Dichter und ein Komponist) zu vertonen. Zwei der vier Gedichte setzen sich mit politischen Themen wie dem Krieg in Vietnam auseinander.

Für das erste Gedicht »Sang om amerikanerne i Vietnam« (Lied über die Amerikaner in Vietnam) zeichnet Pades akustischer Beitrag eine illustrative Klanglandschaft mit Geräuschen von Explosionen, Feuer und undeutlichem Gemurmel von Menschenmengen. Auch wenn die konkreten Klänge noch erkennbar sind, erscheint die Klangumgebung im Ganzen aufgrund der Abmischung und der Bearbeitung mit Tonband-Echos eher abstrakt.

In 1970, Else Marie Pade was commissioned by Danmarks Radio (Danish Radio) to set four poems by Orla Bundgård Povlsen (1918 – 1982) to music for the series »En digter og en komponist« (A Poet and a Composer). Two of the four poems deal with political themes such as the war in Vietnam.

For the first poem »Sang om amerikanerne i Vietnam« (Song about the Americans in Vietnam), Pade's acoustic contribution draws an illustrative soundscape with sounds of explosions, fire and indistinct murmurings of crowds. Even if the concrete sounds are still recognizable, the sonic environment as a whole appears rather abstract due to the mixing and the editing with tape echoes.

Et spil for cello (1962) 4'

Violoncello

»Et spil for cello I-IV« ist auf der Grundlage von vier Klangfarben-Partituren geschrieben, die die Klangbewegungen und die Dynamik der Cellostücke in farbigen Mustern – drei Schattierungen (f-mf-p) – zeichnen.

Die ursprünglichen Partiturbilder wurden mit Hilfe von Computergrafiken erstellt und Zeile für Zeile eingeblendet bzw. gespielt. Das Stück veranschaulicht die drei Phasen der Idee (Projektion), der Form (Partitur) und der Wahrnehmung (Sehen und Hören).

»Et spil for cello I-IV« is written on the basis of four timbre scores that draw the sound movements and dynamics of the cello pieces in colored patterns – in three shades (f-mf-p).

The original score images were created with the help of computer graphics and faded in or played line by line. The piece illustrates the three phases of idea (projection), form (score) and perception (seeing and hearing).

Græsstrået (1964) 10'

für Ensemble und Elektronik

Auf Anregung der dänischen Dichterin El Forman vertonte Else Marie Pade das Gedicht »Græsstrået« (Der Grashalm) für ein Fernsehballt mit einer Choreografie der dänischen Ballettdiva Nini Theilade. Hörspiele, Begleitmusik und Theaterproduktionen waren für Pade stets Anlass, ihre kompositorischen Ideen in unterschiedlichen Kontexten einzubringen. Neben einem rein elektronischen Teil umfasst das Werk eine elektroakustische Bearbeitung von präpariertem Klavier, Schlagzeug und Violine. Die eigentliche Musik wurde von Poul Leerhøj am Schlagzeug, Niels Nielsen an der Violine und Pade selbst am präparierten Klavier aufgenommen.

Pades Notizen ist zu entnehmen, dass es in »Græsstrået« um den Zyklus der Natur und des Lebens geht – von der Geburt im Frühjahr bis hin zum Tod im Herbst. Um Musik und Tanz zu verbinden, sind Klangfarben und Leitmotive bestimmten Naturwesen zugewiesen; die elektronische Einlage widmet sich einem Liebes-pas de deux mit einem Stern.

Das Werk wurde 1965 als TV-Ballett für Nordvision unter Mitwirkung von Tänzer*innen des Königlichen Dänischen Balletts uraufgeführt.

Prompted by the Danish poet El Forman, Else Marie Pade set the poem »Græsstrået« (Blade of Grass) to music for a television ballet with choreography by the Danish ballet diva Nini Theilade. Radio plays, incidental music and theater productions have always been an opportunity for Pade to introduce her compositional ideas in different contexts. In addition to a purely electronic part, the work includes an electro-acoustic arrangement of prepared piano, percussion and violin. The actual music was recorded by Poul Leerhøj on percussion, Niels Nielsen on violin and Pade herself on prepared piano.

According to Pade's notes, »Græsstrået« is about the cycle of nature and life – from birth in spring to death in fall. In order to combine music and dance, sound colors and leitmotifs are assigned to specific natural creatures; the electronic interlude is dedicated to a love pas de deux with a star.

The work was premiered in 1965 as a TV ballet for Nordvision featuring dancers from the Royal Danish Ballet.

En digter og en komponist: IV. Se det i øjnene (Originalversion) (1970) 8' / Tape

»Wir müssen der Sache ins Auge sehen: Hitler ist nicht tot«: In Pades elektronischer Tonbandkomposition »Se det i øjnene« werden diese zitierten Worte im Verlauf des Werks stets aufs Neue wiederholt. Die Worte stammen von der Dichterin Orla Bundgård Povlsen und werden von dem Schauspieler Peter Steen gelesen. »Se det i øjnene« setzt sich aus drei Ebenen zusammen. Im Kontext des Stücks werden die Marschtrommeln zum faschistischen Motor, begleitet von einer männlichen Stimme, während Bruchstücke aus Hitlers berüchtigten Reden zunehmend in den Vordergrund rücken und Kriegsgeräusche die Komposition immer stärker dominieren. Die Bearbeitung des konkreten Klangmaterials mittels Ringmodulation lässt Hitlers Reden – als 'die Stimme des Bösen' – furchterregender erscheinen, bewirkt aber zugleich eine gewisse Verfremdung.

»Se det i øjnene« mag ein Versuch sein, Pades Kriegserlebnisse von ihrer Verhaftung in Aarhus bis zu ihrer Einlieferung in das Lager Frøslev zu verarbeiten. Als 18-jährige angehende Pianistin und Komponistin in Aarhus schloss sie sich einer Frauenwiderstandsgruppe an und beteiligte sich an verschiedenen Aktivitäten, bis sie im Oktober 1944 von der Gestapo verhaftet und in das Lager Frøslev deportiert wurde. Diese Erfahrungen ließen Pade schließlich Jahre später an einer posttraumatischen

Belastungsstörung erkranken. »Se det i øjnene« ist ebenso sehr eine Warnung an die Nachwelt, mit der Pade auf gefährliche politische Strömungen hinweist.

»We have to face the facts: Hitler is not dead«: in Pade's electronic tape composition 'Se det i øjnene', these same words are repeated again and again throughout the work. The words come from the poet Orla Bundgård Povlsen and are read by the actor Peter Steen. »Se det i øjnene« is composed of three levels. In the context of the piece, the marching drums become the fascist motor, accompanied by a male voice, while fragments from Hitler's infamous speeches increasingly come to the fore and the sounds of war become increasingly dominant in the composition. The processing of the concrete sound material by means of ring modulation makes Hitler's speeches – as 'the voice of evil' – appear more frightening, while also causing a certain alienation.

»Se det i øjnene« may be an attempt to process Pade's war experiences from her arrest in Aarhus to her imprisonment in the Frøslev camp. As an 18-year-old aspiring pianist and composer in Aarhus, she joined a women's resistance group and took part in various activities until she was arrested by the Gestapo in October 1944 and deported to the Frøslev camp. Years later, these experiences caused Pade to suffer from post-traumatic stress disorder. »Se det i øjnene« is just as much a warning to posterity, with which Pade points out dangerous political currents.

4 Illustrations: Eventyrland (Fairyland) (1995) 7' als Arrangement für Ensemble und Elektronik

Das letzte Werk des heutigen Abends wurde 1995 fertiggestellt, basiert aber auf alten Tonbändern, die Else Marie Pade aus ihrer experimentellen Laborzeit in den 1950er bis 1960er Jahren hinterlassen hat. Das Tonband dieser Komposition wurde in diesem Zusammenhang vom Digitalkoordinator des dänischen Rundfunks, Henrik Stibolt, gesäubert und es entstand die Idee, mit Samples des alten Materials etwas Neues zu gestalten. Wie in mehreren früheren Kompositionen sind die Assoziationen mit der Märchenwelt offensichtlich. Die Titel signalisieren das Märchenhafte, aber auch die Klänge wirken übernatürlich und weisen gleichzeitig den Weg für bestimmte Stimmungen, die normalerweise am besten im Unbewussten oder Verwunschenen gedeihen. Die Kompositionsarbeit – das Zusammenschneiden der

Tonbandsegmente – resultierte in vier vollständig konzipierten, organischen, seriellen und minimalistischen Werken, von denen der dritte Satz aufgeführt wird. Mit diesem Übergang von der instrumentalen Musik zu gesampelten Ausschnitten schließt sich der Bogen und die Bühne wird wieder den sphärischen, rein elektronischen Klängen überlassen.

The last work of this evening was completed in 1995, but is based on old tapes that Else Marie Pade left behind from her experimental laboratory period in the 1950s to 1960s. The tape of this composition was cleaned up by Henrik Stibolt, digital coordinator at the Danish Broadcasting Corporation, and the idea was born to create something new using samples of the old material. As in several earlier compositions, the associations with the world of fairy tales are obvious. While the titles signal the fairytale-like, the sounds also seem supernatural and at the same time point the way to certain moods that usually thrive best in the unconscious or the enchanted. The compositional work – the cutting together of the tape segments – resulted in four fully conceived, organic, serial and minimalist works, of which the third movement will be performed. With this transition from instrumental music to sampled excerpts, the arc closes and the stage is once again left to spherical, purely electronic sounds.

Film — Sound on Life (Lyd på liv, 2006) Duration: 41:00

Directors: Katia Forbert Petersen and Iben Haahr Andersen
Producers: Annette Mari Olsen and Sfinx Film
www.sfinxfilmgallery.com

In den 1950er und 1960er Jahren war Else Marie Pade die erste dänische Frau, die *musique concrète* komponierte. Der Dokumentarfilm ist eine visuelle Reise durch die Welt ihrer Musik und Klänge.

In the 1950s and 1960s, Else Marie Pade was the first Danish woman to make *musique concrète*. The documentary film is a visual journey through the world of her music and sounds.

Else Marie Pade © Mikael Gregorsky

Else Marie Pade (1924-2016)

Die dänische Komponistin Else Marie Pade produzierte seit den frühen 1950er Jahren in enger Zusammenarbeit mit Techniker*innen des Dänischen Rundfunks zahlreiche Arbeiten konkreter und elektronischer Musik, teils als eigenständige Werke für Radiosendungen, teils als Begleitmusik zu Hörspielen. Pade wurde am 2. Dezember 1924 in Aarhus geboren und war nur sechzehn Jahre alt, als Dänemark von den Nationalsozialisten besetzt wurde. Nach der Auflösung des Lagers, wo sie Zwangsarbeit leisten musste, zog sie für ihre Ausbildung als Pianistin am Kongelige Danske Musikkonservatorium nach Kopenhagen. Nur wenig später heiratete sie Henning Pade. Else Marie Pade nahm privaten Kompositionsunterricht, um »ein inneres Klanguniversum« zu erforschen, das sie seit ihrer Kindheit über ihr inneres Ohr wahrgenommen hatte. Im Jahr 1952 entdeckte sie über eine Sendung des dänischen Rundfunks musique concrète und ihren Begründer Pierre Schaeffer. Nach einem Besuch bei Schaeffer in Paris setzte sich Pade mit der konkreten Ästhetik elektronisch verarbeiteter Tonaufnahmen und der Technik dahinter auseinander. Sie begann freiberuflich für den dänischen Rundfunk zu arbeiten und organisierte später zusammen mit Holger Lauridsen ein elektronisches Tonstudio bei

Radio Dänemark, in dem es möglich war, sowohl mit konkretem als auch mit synthetisch erzeugtem (z. B. unter der Verwendung von Oszillatoren oder Impulsgeneratoren) Klangmaterial zu arbeiten. Diese Synthese beider Methoden war damals auch im italienischen Tonstudio Studio de Fonologia Musicale ein wichtiges Thema. In der Zeit von 1957 bis Mitte der 1960er Jahre schuf Pade eine umfangreiche Sammlung elektronischer Musikwerke, die ihr sowohl in Dänemark als auch in gewissem Maße darüber hinaus internationales Ansehen verschafften.

The Danish composer Else Marie Pade has produced a large number of works of concrete and electronic music since the early 1950s in close collaboration with technicians at Danish Radio, some as independent works for radio broadcasts, others as incidental music for radio dramas. Pade was born in Aarhus on December 2, 1924 and was only sixteen years old when Denmark was occupied by the National Socialists. After the dissolution of the camp, where she was forced to perform forced labor, she moved to Copenhagen to train as a pianist at the Kongelige Danske Musikkonservatorium. She married Henning Pade only a short time later. Else Marie Pade took private composition lessons in order to explore »an inner universe of sound« that she had perceived through her inner ear since childhood. In 1952, she discovered musique concrète and its founder Pierre Schaeffer via a program on Danish radio. After a visit to Schaeffer in Paris, Pade started to explore the concrete aesthetics of electronically processed sound recordings and the technology behind them. She began working freelance for Danish radio and later, together with Holger Lauridsen, organized an electronic recording studio at Radio Denmark, where it was possible to work with both concrete and synthetically generated (e.g. using oscillators or pulse generators) sound material. At that time, this synthesis of both methods was also an important focus at the Italian recording studio Studio de Fonologia Musicale. In the period from 1957 to the mid-1960s, Pade created an extensive collection of electronic music works that earned her an international reputation both in Denmark and, to a certain extent, beyond.

Biografien

Zafraan Ensemble

Zafraan steht für Musik, die das heutige Leben, die heutige Gesellschaft, die heutige Realität in all ihren Facetten reflektiert. Im Zusammenspiel mit anderen Kunstformen beobachtet, erforscht und verarbeitet Zafraan das, was uns umgibt: die Menschen, das Geschehen, die Natur, die Technologien, die Normalitäten und die Absurditäten von heute. Die aus zehn festen Mitgliedern aus Spanien, Frankreich, Neuseeland, Australien und Deutschland bestehende Gruppe formierte sich 2009 in Berlin und spielt aktuelles Repertoire, das von der Kernbesetzung abgedeckt wird. Ein Markenzeichen des Ensembles sind dramaturgisch klug konzipierte Programme, aber auch inszenierte Konzerte oder immersive Formate. Von 2020 bis 2021 gestaltete das Ensemble eine zehnteilige Konzertreihe, die wichtige Berliner Uraufführungen seit Arnold Schönbergs »Pierrot Lunaire« präsentiert und in künstlerische Zusammenhänge stellt. 2024 erschien das gemeinsam mit François Sarhan entwickelte Kartenspiel »LOG BOOK«. Seit 2023 findet die Reihe »On the Road« im Dock 11 statt, bei der die Musiker*innen ihre Lieblingsstücke präsentieren. 2024 war das Ensemble u.a. beim Transparent Sound New Music Festival Budapest, im Haus der Kulturen der Welt, beim Festival Musica Strasbourg und MaerzMusik zu Gast. 2025 ist das Zafraan Ensemble u.a. in Luxemburg und in der Philharmonie Berlin zu erleben.

Sofia Surgutschowa ist Vorsitzende von transmusikale e.V. – einem Verein, der sich mit Fragen der Interkulturalität befasst – und Managerin des Zafraan Ensembles. Darüber hinaus arbeitet sie als kreative Produzentin von internationalen, multidisziplinären Kulturprojekten wie Miroirs Étendus, Verbier Festival und Biennale in Situ.

Zafraan stands for music that reflects today's life, today's society, today's reality in all its facets. In interaction with other art forms, Zafraan observes, explores and processes what surrounds us: the people, the events, nature, the technologies, the normalities and the absurdities of today. The group, consisting of ten permanent members from Spain, France, New Zealand, Australia and Germany, was formed in Berlin in 2009 and performs current repertoire covered by the core cast. One of the ensemble's trademarks is its dramaturgically cleverly designed programs, as well as staged concerts and immersive formats. From 2020 to 2021, the ensemble created a ten-part concert series that presents important Berlin premieres since Arnold Schönberg's »Pierrot Lunaire« and places them in artistic contexts. 2024 saw the publication of the »LOG BOOK« card game developed together with François Sarhan. Since 2023, the »On the Road« series has been taking place at Dock 11, in which the musicians present their favorite pieces. In 2024, the ensemble performed

Zafraan Ensemble © Anton Tal

at the Transparent Sound New Music Festival Budapest, the Haus der Kulturen der Welt, the Festival Musica Strasbourg and MaerzMusik, among others. In 2025, the Zafraan Ensemble will perform in Luxembourg and at the Philharmonie Berlin, among other venues.

Sofia Surgutschowa is the chairwoman of transmusikale e.V. – an association dealing with matters of interculturality – and the manager of the Zafraan Ensemble. She is also a creative producer working internationally on multidisciplinary artistic projects such as Miroirs Étendus, Verbier Festival and Biennale in Situ.

Iben Haahr Andersen, geboren in København, Dänemark, ist Regisseurin und Kamerafrau. Sie führte bereits bei preisgekrönten Filmen wie »Hello, my name is Lesbian« und »My love – the story of Poul & Mai« Regie.

Iben Haahr Andersen, born in København, Denmark, is a director and cinematographer. She has previously directed award-winning films such as »Hello, my name is Lesbian« and »My love – the story of Poul & Mai«.

Helen Heß lebt und arbeitet als Klangkünstlerin, Komponistin und Tontechnikerin in Berlin. Sie studierte Ton- und Musikproduktion an der Högskolan Dalarna (Schweden) und Sound Studies an der Universität der Künste in Berlin. Der Schwerpunkt ihrer künstlerischen Praxis gilt der interdisziplinären Erforschung von Interaktionen zwischen neuen Technologien, Gender und Gesellschaft. Sie publizierte 2018 einen der ersten Essays in Deutschland über Leben und Werk von Else Marie Pade. Helen Heß ist aktives Mitglied im Vorstand der Heroines of Sound.

Helen Heß is a Berlin based sound artist, composer and sound engineer. She holds a Master of Arts degree/ MA in Sound Studies from Berlin University of the Arts and a Bachelor of Science in sound- and music production from Högskolan Dalarna (Sweden). Key aspects in her artistic practice and research are questioning dichotomous structures in society as well as gender as a performative act. In 2018, she published one of the first essays in Germany on Else Marie Pade. Helen Heß is an active member of Heroines of Sound Executive Board.

Clemens Hund-Göschel (Klavier, Zafran Ensemble), erhielt sein Klavierdiplom an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin. Es folgte ein Masterstudium in »Spezialisierter Musikalischer Performance« in Basel. Sein Interesse gilt neuen Aufführungskonzepten, die er u.a. mit dem Eunoia Quintett und dem Ensemble Inverspace verwirklicht. Dabei sind ihm besonders der interdisziplinäre Austausch mit anderen Kunstformen und Wissenschaften sowie die Vermittlung von aktueller Musik ein Anliegen.

Clemens Hund-Göschel (piano, Zafran Ensemble), received his piano diploma from the Hanns Eisler Academy of Music in Berlin. This was followed by a master's degree in »Specialized Musical Performance« in Basel. His interest lies in new performance concepts, which he realizes with the Eunoia Quintet and the Ensemble Inverspace, among others. He is particularly dedicated to interdisciplinary exchange with other art forms and sciences as well as the communication of contemporary music.

Mats Lindström ist der Studioredirektor des legendären Elektronmusikstudion (EMS) in Stockholm. Lindström ist sowohl Komponist als auch Musiker und verwendet live-elektronische Klänge, die er mit Mixed Media, szenischen Elementen und visuellen Darstellungen verbindet. Seine Arbeit wurde im Rahmen von Konzerten, Theater- und Tanzperformances sowie Radiokunst und Klanginstallationen präsentiert.

Mats Lindström is the studio director of the legendary Elektronmusikstudion (EMS) in Stockholm. Lindström is a composer and a musician who works with strains of live electronics, integrating mixed media, scenic elements, and the visual arts. His work has been presented in the context of concerts, theatre, and dance performance, as well as radio art and sound installation.

Bettina Wackernagel ist Kuratorin und ausgebildete Musiktheaterregisseurin mit den Schwerpunkten zeitgenössische Musik und elektronische Medien. Ihr aktueller Arbeitsschwerpunkt gilt den Pionierinnen der elektronischen Musik und Entwicklungen zeitgenössischer vornehmlich weiblicher Komponistinnen in Musik, Sound- und Performance Art. 2014 gründete sie das international renommierte Festival Heroines of Sound, für dessen künstlerische Leitung sie seitdem verantwortlich ist. Das feministische Format ist international renommiert und einzigartig in der europäischen Festivallandschaft.

Bettina Wackernagel is a curator and trained music theater director with a focus on contemporary music and electronic media. Her current work focuses on the female pioneers of electronic music and developments by contemporary, predominantly female composers in music, sound and performance art. In 2014, she founded the internationally renowned Heroines of Sound festival, for which she has been the artistic director ever since. The feminist format is internationally renowned and unique in the European festival landscape.

Präsentiert von **Heroines of Sound** in
Kooperation mit **Zafran Ensemble**
In Zusammenarbeit mit **transmusikale e.V.**

Gefördert durch den Hauptstadtkulturfonds,
Mariann Steegmann Foundation, Musikfonds
e.V. aus Mitteln der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien.
Mit freundlicher Unterstützung von Art Music
Denmark, der Kgl. Dänischen Botschaft und
des dänischen Kulturministeriums.

Impressum

Dank an das Team von Silent Green
Programmheft
Redaktion: Karin Weissenbrunner
Bettina Wackernagel
Gestaltung: Carl Bartel

Partners:

Funded by:

