

SOUNDS UNFROZEN

by

Jean-Claude Kuner

Soundart project for YLE / 2023

Composition and production: Jean-Claude Kuner / Berlin 2023

**Original recordings from the archive of Jean-Claude Kuner /
in order of their appearance:**

Tom O'Horgon (May 3, 1924 – January 11, 2009) was an American theatre and film director, composer, actor and musician. He is best known for his Broadway work as director of the hit musicals *Hair* and *Jesus Christ Superstar*.

Laurie Anderson (born June 5, 1947) is an American avant-garde artist, composer, musician, writer, inventor, and filmmaker whose work spans performance art, pop music, and multimedia projects.

Etel Adnan (24 February 1925 – 14 November 2021) was a Lebanese-American poet, essayist, and visual artist living in Sausalito and Paris. In 2003, Adnan was named "arguably the most celebrated and accomplished Arab American author writing today" by the academic journal *MELUS: Multi-Ethnic Literature of the United States*.

Grete Sultan (June 21, 1906 – June 26, 2005) was a German-American pianist exiled from Berlin in 1941.

Zhu Xiao-Mei (born 1949 in Shanghai) is a Chinese French classical pianist and teacher, now based in Paris, France.

João Carlos Martins (born June 25, 1940, in Sao Paulo, Brazil) is an acclaimed Brazilian classical pianist and conductor, who has performed with leading orchestras in the United States, Europe and Brazil.

Virgil Thomson (November 25, 1896 – September 30, 1989) was an American composer and critic in New York City.

Curt Bois (born April 5, 1901 – December 25, 1991 in Berlin) was a German actor with a career spanning over 80 years. He is best remembered for his performances as the pickpocket in *Casablanca* (1942) and the poet Homer in *Wings of Desire* (1987).

David Michael Wojnarowicz (September 14, 1954 – July 22, 1992) was an American painter, photographer, writer, filmmaker, performance artist, songwriter/recording artist, and AIDS activist prominent in the East Village art scene.

Ingrid Caven (born 3 August 1938) is a German film actress and singer. She is best known for her roles in several films directed by her husband, Rainer Werner Fassbinder. She continued to appear in Fassbinder's films after their divorce 1972 until his death in 1982.

Peter Seeger (May 3, 1919 – January 27, 2014) was an American folk singer and social activist. A prolific songwriter, his best-known songs include "Where Have All the Flowers Gone?", "If I Had a Hammer ", and "Turn! Turn! Turn!", which have been recorded by many artists both in and outside the folk revival movement.

John Hope Franklin (January 2, 1915 – March 25, 2009) was an American historian of the United States. Franklin is best known for his work *From Slavery to Freedom*, first published in 1947. He was a professor at Howard University, in 1956 head of the history department at Brooklyn College. He later moved to Duke University in 1983, as an appointee to a named chair in history.

Leon Shenandoah (May 18, 1915 – July 22, 1996) was an Onondaga politician who headed the Haudenosaunee (Iroquois) Confederacy from 1968 to his death. In 1968, Shenandoah became the 235th *Tadodaho* of the *Haudenosaunee Confederacy*. Shenandoah mainly lived on the Onondaga Reservation near Syracuse, New York.

Hans Helfritz (25 July 1902, Chemnitz – 21 October 1995, Duisburg) was a German composer, travel writer and photographer. Living in Berlin until WW II. In exile in Santiago de Chile from 1939-1956. After his return to Europe he lived in Ibiza until his death.

Artjom Kim (born 1976 in Tashkent, Uzbekistan) Composer and founder of the Omnibus Ensemble.

Heinz Homuth (born in Berlin) construction worker who participated in the uprising against the Soviets on June 17th 1953.

John Cage (September 5, 1912 – August 12, 1992) was an American composer and music theorist. A pioneer of indeterminacy in music and non-standard use of musical instruments. Cage was one of the leading figures of the post-war avant-garde.

György Kurtág (born 19 February 1926) is a Hungarian composer of contemporary classical music and pianist. He was an academic teacher of piano and chamber music at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest from 1967 until 1993.

Krapp/Lichtenhahn:

Habe gerade ein halbes Jahr abgehört. Blindlings
herausgegriffene Fetzen.

/ Music: Bach, Die Kunst der Fuge, Contrapunctus 13, Grigory Sokolov

Tom O'Horgan:

There is no discernible thread of drama.

More like poetic view of the subject.

Laurie Anderson:

The most important thing for me is the stories and the
images and the way something makes you feel.

Etel Adnan:

Et s'il n'y a pas de passée, il n'y a pas de vie.
La mémoire, c'est la vie. La vie de la pensée. Et
d'exister mentalement, c'est des mots. Mais des mots
existent parce qu'on se souvient d'eux, c'est la mémoire.
Être humain, c'est vraiment la mémoire. Et je me demande
si notre identité n'est pas notre mémoire.

// Sounds : Laurie Anderson / chorus from synagogue in Basel

Tom O'Horgan:

Nobody is, no person is just one thing.

Jean-Claude Kuner:

Was ich ja so faszinierend fand, ist, dass der Talmud
durchaus auch als Inspirationsquelle für Philosophen und
Künstler jenseits der Religion dienen kann. Aber noch viel
wichtiger, dass man Dinge stehen lassen, dass man also
nicht die Synthese immer sucht, sondern dass Sachen stehen
bleiben können.

Laurie Anderson:

Don't use beginnings or ends.

Jean-Claude Kuner:

Wenn man eine Lösung hat, hat man gleich wieder zwei
Fragen. Also das ist schon etwas, was ich, glaube ich,
mitgekriegt habe.

Laurie Anderson:

Made of many little fragments.

Jean-Claude Kuner:

Was ich mich immer verweigert habe, also dieses auktoriale Erzählen, also zu sagen: ich habe die Welt verstanden, und so ist sie.

Laurie Anderson:

I don't believe in a concept of an end. I am also afraid of ends.

// Sounds : Basel carnival

Grete Sultan:

Sie sind in Zürich aufgewachsen?

Jean-Claude Kuner:

Nein, in Basel.

// Sounds : Basel carnival / music school / Bach French Suite

Grete Sultan:

Was sind Sie, sind Sie ein Musiker?

Jean-Claude Kuner:

Nein, ich spiele Klavier. Aber nicht als professioneller Musiker, dazu hat es nicht gereicht. Meine Begabung ist es auch, also musikalisch zu sein.
Ich liebe Bach.

João Carlos Martins:

Bach it's like a Steinway. Each year you improve yourself playing Bach.

**/ Music: Bach, Concerto for Piano and Orchestra Nr. 2, 2.
Siciliano, João Carlos Martins**

Zhu Xiao-Mei:

J'ai toujours dit la musique de Bach, il n'y a pas de frontière.

En fait Bach est bouddhiste parce que ça touche beaucoup de bouddhistes parce que chercher un équilibre dans la vie.

Parce que polyphonie – vous êtes musicien, vous connaissez – les voix, quatre voix en même temps. C'est l'harmonie.

Comment on peut vivre ensemble, ça c'est la musique de Bach. Il nous a donné la meilleure leçon.

Jean-Claude Kuner:

Let's try to begin. Alright.

Ok ... I would like to ask you ...

Heisst das dann, dass Sie eine normale Jugend gar nicht hatten?

How did you prepare those pieces and for how long?

Und sind Sie Bartok dann begegnet?

So you still think that songs can change the planet?

Haben Sie denn auch mit anderen Musikern ...

War dann aber nach diesen ersten Erfolgen für Sie das vollkommen klar, dass Theater und Film Ihr Leben sein wird? Dass Sie diese Arbeit tun wollen?

Haben Sie für ihn gespielt?

I would like to ask you something about computer music? You think it is ...

Quand vous étiez encore en Chine et vous vous occupiez de Bach, culturellement, c'était loin ou pas ?

Da hab ich gefragt, ob sie denn mit dieser Dame, die sie da ja, ob sie da mitgegangen sind?

Curt Bois:

Ja, ja, da bin ich natürlich ... ich bin mit jeder Dame mitgegangen!

// Sounds : Basel carnival

/ Music: Arthur Honegger: 4. Symphonie „Deliciae Basiliensis“

/ Music: Virgil Thomson: Symphony on a Hymn Tune

// Sounds : New York City - sirens

Jean-Claude Kuner:

First I would like to know why you went, when you were 24 years old, to Europe? Why didn't you stay in in the United States?

Virgil Thomson:

With the age of 24 everybody wants to go somewhere. Why didn't you stay in Switzerland?

Jean-Claude Kuner:

No, was it for questions to to ... de continuer les études avec des autres ...

Virgil Thomson:

Peut-être. Ce n'était pas vraiment vraie, mais ... Well I am speaking in English ... In 1921 you see we couldn't go to Germany, there wasn't anything to eat there. Because Germany after World War I was pretty much kaputt.

Jean-Claude Kuner:

And when you went to France you met Getrud Stein and you were ...

Virgil Thomson:

I didn't know Getrud Stein at that time. I knew her work, but I did not know her till 1925.

/ Music: Virgil Thomson: Four saints

Jean-Claude Kuner:

You were also influenced mostly by French composers like Satie.

Virgil Thomson:

Well one is always influenced by the people one knows.

/ Music: Curt Bois: Sprechen Sie sich aus

Krapp/Bois:

Habe gerade ein altes Jahr abgehört. Blindlings
herausgegriffene Fetzen.

Es muss mindestens zehn oder oder 12 Jahre her sein.

Curt Bois:

Also jetzt weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß, dass sie
Regisseur sind und aber natürlich als ein Mensch von 88
Jahren ist es nur natürlich, dass er schwer hört, schlecht
sieht, also bei mir ist alles in Ordnung. Also körperlich.
Nur natürlich, dass ich müde bin, aber das war ich schon
als Baby. Dass ich halt nicht mehr lange leben werde, das
ist auch klar. Aber jetzt habe ich eine Frage: Vielleicht
könnte ich mal, Sie wollen mich doch jetzt befragen, oder
um Deutsch zu sprechen, you want an Interview. Ja, und da
wollte ich sie fragen wie kommt man dazu, also so was zu
machen, was ich sie jetzt befragen werde?

// Sounds: New York City / Broadway / plays

Tom O'Horgan:

I don't know anybody who knows, any director who knows as
much about music as I do and they won't let me do a
musical or an opera or anything, you know.

And then I did *Hair* in '68 and then they wouldn't let me
do anything else but musicals.

// Sounds: New York City / Laurie Anderson

Laurie Anderson:

We have a lot of things going on in our heads, you know.
Yes I could do that, it contradicts that, but so what! I
am not a logical system.

David Wojnarowicz:

Like now a month later I'm back in New York, but you go
through this thing ... The last week where all day long I
just feel this weird fatigue and I'm realizing fear or
fear death. What's happening is every time I go through

these periods for every time I turn around suddenly people are dying. Suddenly people are dying in numbers. Yes I have this virus. Yes I have this disease. Yes I have certain symptoms, but I can use this denial, therefore I can create this fiction.

Jean-Claude Kuner:

Ich stehe am Broadway hinter dem Ticket Office, wo man zum halben Preis die Tickets für den laufenden Abend am Broadway kaufen kann.

David Wojnarowicz:

I don't have signs of these things at the moment.

Jean-Claude Kuner:

Überall blinkt es.

David Wojnarowicz:

I have a kind of reprieve or extension of time.

Jean-Claude Kuner:

Howard Johnson Reklame, Canon, Kodak, Minolta, Kirin beer.

David Wojnarowicz:

But then realizing that the breakdown can come momentarily.

Jean-Claude Kuner:

Es gibt ein neues Gesetz, hier die Glitzermeile einer Weltstadt wiederherzustellen.

David Wojnarowicz:

And try and understand what I fear about death. Like what I fear about living.

Jean-Claude Kuner:

Dieses blinkende Licht. Der Dreck ist entfernt.

// Sounds: New York City / sirens

/ Music: Curt Bois: Sprechen Sie sich aus

Ingrid Caven:

Das war unvorstellbar damals, dass man die Nachkommen von so einer schrecklichen Geschichte ist.
Die wollten einen ganzen Esprit ausrotten.

Jean-Claude Kuner:

Wenn Sie das jetzt für junge Leute noch mal erzählen würden, was das eigentlich war?

Ingrid Caven:

Wir waren die Kinder von Mördern!

// Sounds: Hitler, Berlin Sportpalast 10.02.1933

Curt Bois:

Ich war eingeladen bei Max Reinhardt ins Deutsche Theater zu kommen. Als ich mit dem Wagen den Kurfürstendamm lang fuhr, und da kamen mir ungefähr, ich glaube es waren 1000 Braunhemden entgegen. Da habe ich instinktmäßig gesagt, hier kann ich nicht bleiben. Und da bin ich eben am 7. Februar 1933 aus Deutschland herausgegangen.
Weil ich diese braune Pest, das konnte ich nicht sehen, ich konnte es nicht ertragen, dass so etwas möglich ist. Ja sie schrien und schrien und schrien. Es wurde überhaupt nur noch geschrien. Und viel schreien kann ich nicht vertragen.
Und so wohnten wir im Navarro Hotel. Existiert das noch?

Jean-Claude Kuner:

Das weiss ich nicht.

Curt Bois:

Das wissen sie nicht. Sie sprechen aber sehr leise!

/ Music: Ingrid Caven:The wonderful widow

Ingrid Caven:

... Sehr dem Rainer, der selber ja, ich meine ... der in Deutschland, wenn er nicht so viel Erfolg gehabt hätte oder so. Der hat sich immer als Außenseiter gesehen.
Immer!

Grete Sultan:

Gehen Sie in die Synagoge?

Jean-Claude Kuner:

Nein!

Grete Sultan:

Sie sind nicht religiös in dem Sinn.

Jean-Claude Kuner:

Überhaupt nicht. Nein. Aber ich meine, als Kind mit den Eltern, da habe ich halt ... also Barmitzwa habe ich gehabt.

Grete Sultan:

Aha. Ja.

Jean-Claude Kuner:

Und dann so mit 15 oder 16 habe ich das dann alles an den Nagel gehängt und wirklich nichts mehr damit zu tun gehabt.

/ Music: John Cage: Harmony XXVII, XXIV, XIII

Grete Sultan:

Ja auch in meiner Jugend, ich meine, meine Eltern sind auch nie in Tempel gegangen.

Jean-Claude Kuner:

Ja, umso schwieriger war das mit der Verfolgung dann, nicht? Also in der Zeit? Wenn man doch gar nicht gläubig war und dann verfolgt zu werden als Jude?

Grete Sultan:

Ja das sowieso. Ich konnte ja nur jüdische oder ausländische Musik spielen.

41 habe ich das Visum bekommen.

Mein Bruder ist umgekommen und viele meiner Verwandten sind umgekommen, sind nach dem Osten transportiert worden. Die Reise von Berlin nach New York hat von Anfang Februar bis Ende Juni gedauert.

Ok. Don't expect anything, please.

Ich bin übrig geblieben.

Ausserdem fühle ich mich ein bisschen sicherer mit den Stöcken.

Ah, ich habe meine Schuhe nicht in den Schrank getan.

Was sind Sie?

Jean-Claude Kuner:

Ich habe früher Theater gemacht. Regisseur.

Grete Sultan:

Bin keine gute Hausfrau.

Jean-Claude Kuner:

Die Stücke, die ich gemacht habe, hatten sehr oft mit Aussenseiterthematiken zu tun. Also Menschen, die sich vereinsamen und dann entweder eine Heldentat begehen.

Grete Sultan:

Aha. Now what?

Spielen Sie Schach?

Jean-Claude Kuner:

Ich hab lange lange nicht mehr gespielt.

Grete Sultan:

Lassen Sie uns ... können wir eine Partie Schach spielen?
Das wäre nett.

Jean-Claude Kuner:

Und heute schreibe ich Dokumentationen. Hauptsächlich Kulturthemen.

Aber dann können wir uns nicht unterhalten.

Grete Sultan:

Warum nicht?

Jean-Claude Kuner:

Und dabei uns unterhalten?

Grete Sultan:

Ja!

Jean-Claude Kuner:

Aber erst ans Klavier.

Grete Sultan:

Where do I put these?

Jean-Claude Kuner:

Ich kann das ja mal nehmen.

/ Music: Bach: Goldberg Variations /

(telephone rings)

Jean-Claude Kuner:

Das ist ja furchtbar.

/ Music: Bach: Goldberg Variations /

// Sounds: New York City / Broadway / plays

/ Music: John Chowning: Stria

/ Music: Bol Na Halke Halke

Jean-Claude Kuner:

Herr Kakar? Hier Jean-Claude Kuner. Guten Morgen. Leider hat das mit dem Wagen nicht richtig geklappt, wir sind noch nicht abgeholt worden, aber ich hoffe, das passiert jetzt jede Minute. Ja bis gleich. Tschüss.

Hallo, Entschuldigung, Herr Kakar, ich bin, jetzt ist der Teil zwei von der Reise. Der Fahrer. Ich gebe Ihnen gleich mal den Fahrer. Moment, okay.

/ Music: György Kurtág: Hommage à Schubert

Guten Morgen. Ich habe natürlich wieder mal nicht richtig zugehört gestern. In Fahrtrichtung weiterlaufen oder zurücklaufen? Sag es mir noch einmal! An der Bushaltestelle in Walchwil. Engel.

Track 34.

Jean-Claude Kuner:

Okay. Gut. Bis gleich.

Tickets for the Hudson River line?

Right over there.

Jean-Claude Kuner:

Hi! I would like to have a return ticket to Cold Spring.
Do you take credit cards?

Pete Seeger:

Jean-Claude?

Jean-Claude Kuner:

Pete? Hi. How are you?

Pete Seeger:

I tell people I'm 80% here from the shoulders down. 20%
from the shoulders up. That adds up to 100.

Jean-Claude Kuner:

Beautiful weather!

Pete Seeger:

Yes. Did you start off in Germany or did you ... how did you
get the name Jean-Claude?

Jean-Claude Kuner:

Well, I started in Switzerland because I'm Swiss.

Pete Seeger:

Oh, that's right. I forgot.

Jean-Claude Kuner:

And my mother was from the French part of Switzerland. And
that's how I got my French name.
So that's Beacon already?

Pete Seeger:

This is the town of Cold Spring. This was a town with very
bitter unemployment. The Klu Klux Klan was strong. And
they said if a black family moved into town their house
would be burned down in two days.
Don't try to pet the dog.

Jean-Claude Kuner:

Okay.

Pete Seeger:

He will sniff around you. But he'll never do it except when he sees a hand stretch out.

Jean-Claude Kuner:

Okay, I will not reach out for the dog.

Pete Seeger:

This one's very friendly.

Jean-Claude Kuner:

Hey. No hands, hi.

/ Music: György Kurtág: Hommage à Schubert / singing

Jean-Claude Kuner:

Hello! Good morning!

I was going to ask you that how ... ? Because I've read different stories like you played it to Martin Luther King?

Pete Seeger:

Well, first of all, the only thing I did was perhaps change one word from *we will overcome* to *we shall*.

Ah ... I have to get the guitar.

I have four beats, one two three four, but each one of those beats has three little short beats one, two, three, four.

// Sounds: Seeger sings *We shall overcome*

Well, the young students of the Civil Rights Movement, this is the way they wanted to sing it.

// Sounds: church singing *We shall overcome*

John Hope Franklin:

People continue to believe that blacks are inferior, that blacks are more criminally inclined than whites, people believe that. People believe that they don't have as much mental capacity as whites. And these beliefs inform their actions, that is the actions of whites. So whites still regard me as a servant as many of them do. If I walk out,

if I go somewhere, they think I'm a servant. And I have been asked. A woman tells me, gives me her check. And says: you go get my coat! Me! I'm dressed elegantly, tie, new suit, everything, in a club. And she says to me go and get my coat.

(We shall overcome)

Jean-Claude Kuner:

You participated in almost all the important social movements in these times. Where did this urge come from to engage yourself, to participate, to fight for something?

Pete Seeger:

Oh, I guess it comes from a long line of English Americans who got involved in one cause or another. Some of them were church people. One of my ancestors was the preacher, the minister I'm sorry, for the congregation coming over on the Mayflower. I was in college in 1937 and was involved with other students what we are going to do about fascism. Germany invading Austria, Italy invading Ethiopia, Japan invading Manchuria. And at that time I didn't agree with the pacifist. I think now I probably would.

I'd say we got to find non-military means of handling this problem, because handling it in the military way is going to be so destructive. Of course, it's all one big crisis that human race faces. We just see different sides of it. It's a crisis of poverty amidst plenty. It's a problem of racism and sexism and various other kinds of foolishness. Problem of pollution.

How do you know they just might still be a human race here in a few hundred years.

// Sounds: Seeger sings *Sag mir wo die Blumen sind*

/ Music: Onandaga Chanting

Leon Shenandoah:

Here at Onandaga the capital of the Six Nations, we say we're not part of the New York State or United States. We got our own government here. We're a nation.

We are the Six Nations, we're unified. I'm a chief. I'm the headchief of the whole Six Nations. Like the president is the chief of the whole fifty states. That's where they

got the idea. From us. In other words I'm the chief of chief. Same as the United States. The United States copied their form of government from us. Constitution and everything. It was born here within the Six Nations. When they came over here, they didn't have no constitution or anything. All they knew was king and queen when they came over. They copied it from us. They don't go out and tell the people, we got our government from the Indians. They won't tell that.

/ Music: John Cage: Harmony XXVII, XXIV, XIII

// Sounds: Sounds of waves

Hans Helfritz:

In den 30-er Jahren konnte man ja nur mit zehn Mark ausreisen.

Aber man konnte Passagen in deutschem Geld auf ausländischen Schiffen bezahlen.

Von Marseille nach Japan.

// Sounds: Asian Sounds from Thailand, Vietnam, Japan./ Spain

Jean-Claude Kuner:

Ibiza. Atmo Garten mit Windspiel.

Hans Helfritz:

Deshalb haben wir ja alle gewartet, wir können dann wieder zurück nach Deutschland und so, das war ja unser Land. Ich mein, Hitler war ja nur die augenblickliche Regierung. Die Juden, die wurden vertrieben, die wurden eingesperrt, die mussten gehen. Aber wenn man nicht gehen musste.

// Sounds: Ufa-movie about Yemen, 1935:

Makalla - eine vom Weltverkehr abgelegene Hafenstadt an der südarabischen Küste. Von Makalla, etwa 300 Kilometer landeinwärts, liegt das noch kaum erforschte Land Hadramaut. Dem Forschungsreisenden Helfritz gelang es zum ersten Male, von hier Filmaufnahmen mit heimzubringen. Einziges Verkehrsmittel ist in diesem Wüstenland das Kamel.

Hans Helfritz:

Ein Mensch, der sein Leben lang, ist er 40 Jahre oder 50 Jahre nie im Ausland gewesen. Wie soll der ...

Ufa-movie 1935:

Die Herren der Schöpfung reiten, die Frauen laufen nebenher.

Hans Helfritz:

Wie wie soll der neu anfangen in einem Land, wo er keinen Pfennig Geld hat und nichts, das ist doch unmöglich? Da muss er doch im Land erst mal bleiben und hofft, dass es nun endlich zu Ende geht. So war es bei mir.

// Sounds: Santiago de Chile

Hans Helfritz:

Da ist noch die alte Post. Da steht die Kathedrale.

Jean-Claude Kuner:

Erkennst du denn Santiago wieder an seiner Atmosphäre oder ist es ist eine völlig andere Stadt?

Hans Helfritz:

Hier hat sich eigentlich wenig geändert. Eine wunderschöne Araukarie aus Brasilien und dann eine ganze Menge Palmen.

Als nun der Krieg zu Ende war, da bin ich noch in Chile geblieben.

/ Music: Hans Helfritz: Musik für den tänzerischen Unterricht

Jean-Claude Kuner:

Du warst doch kurz bevor du weg bist im Gefängnis? Kraft deiner Neigung?

Hans Helfritz:

Naja, persönliche Schwierigkeiten, die ich früher in Deutschland gehabt habe, die habe ich später in Chile genauso gehabt, oder in Arabien, wo die Engländer sind, überall dasselbe.

Jean-Claude Kuner:

Aber in Deutschland hast du überhaupt nie Probleme gekriegt? Hast du dich so gut versteckt?

Hans Helfritz:

Ich habe mich immer zurückgehalten und immer Versteck gespielt. Und ich war ja furchtbar schüchtern und keinem Menschen irgendwas erzählt oder was weiß ich. 1916 kam ich nach Berlin, da war ich 14 Jahre alt und so Naja.

Jean-Claude Kuner:

Und hast du überhaupt mit jemandem reden können, darüber?

Hans Helfritz:

Nein.

Jean-Claude Kuner:

Dich austauschen können?

Hans Helfritz:

Nein.

/ Music: Hans Helfritz: Vier phantastische Impressionen aus Mittelamerika

// Sounds: Pacific Ocean

Jean-Claude Kuner:

Rauscht ganz schön das Meer hier.

Hans Helfritz:

Aber nicht ganz so stark, aber die Brandung ist überall hier ... und ach so, ja, aber ich möchte sitzen.

Jean-Claude Kuner:

Wir setzen uns gleich hin.
Schau mal die Vögel hier.

/ Music: Frangis Ali-Sadé: Piano improvisation

Etel Adnan:

C'est un grand pays. La Californie est aussi grande que l'Allemagne.
The Americans call it Mount Tamalpais.

Jean-Claude Kuner:

On peut voire la mer ici.

Etel Adnan:

Oui on voit la mer. Elle est là-bas. On la voit d'ailleurs, elle brille parce qu'il y a beaucoup de soleil, elle brille mais elle est superbe.

Mais c'est un endroit ... regarde les arbres, ils sont touffus et on voit chacun et ils font des shadows, ils font des ombres avec un rythme superbe. Light and dark. C'est un joli sommet ici. Regarde l'océan comme il a l'aire haut mais il est loin.

It moves without moving. Like trees do that. The next day you think it is the same mountain, but it really isn't.

The earth moves. We forget that we are on a ship.

Being is a constant change.

Nous voilà ici, c'est un endroit magique non? Super.

// Sounds: Ud playing / at birthday of Etel Adnan in Paris

Etel Adnan:

C'est comme au Liban, mais ça n'a pas les mêmes couleurs, nit les mêmes formes.

// Sounds: Ud playing

// Sounds: streets of Bukhara / Shashmaqam singing

Artjom Kim:

Koreans were deported here by Stalin. And Armenians and Georgians.

Jean-Claude Kuner:

Silk Road what does it mean here in Uzbekistan?

Artjom Kim:

I think it is something from brochures for tourists. Jewish people and Turkish people and Russian Germans... In a way Uzbekistan was Babylon. Really multilingual, multicultural place .

This is another richness which after Independence started to disappear, because after Independence the majority of Jewish people for example, they left.

// Sounds: synagogue in Bukhara

/ Music: Peer Raben: from film *Schatten der Engel*

Ingrid Caven:

Dass das auch ein ästhetisches Versagen war von diesen Nazis. Also wenn man heute Bilder sieht, Massenaufläufe, die Massen, die Massen, die Massen, was heute wieder interessant ist, nicht? Das ist etwas sehr sehr langweiliges, ganz langweiliges, nicht?

Heinz Homuth:

In einer Straße, die Stalin - Frankfurter Allee, in drei Systemen vier Orden, hat nicht jeder, wa? Kriegsverdienst-Medaille.

Ingrid Caven:

Es ging da immer um Massen, um Massenaufläufe,

Heinz Homuth:

Die Böckler Medaille.

Ingrid Caven:

um Massenmärsche, um Massenmeinungen.

Heinz Homuth:

Aktivisten-Orden.

Ingrid Caven:

Ja, das haben wir da geerbt, alles was Masse ist, ist vielleicht schon sowieso gut.

Heinz Homuth:

Also vier Orden in einer Strasse!

/ Music: John Cage: Sonatas and Interludes

// Sounds: New York City / sirens /

Jean-Claude Kuner:

If you just imagine a situation being kept on an island just by yourself?

John Cage:

Oh now I remember, yes. It is the question of going to the North Pole, or what would you take? It's a very amusing question. I actually like the sounds that we hear in the environment (**phone rings**) more than I like music. Yes that one too. I think what I like about the sounds of the environment is that they don't have any intention. They're not saying something.

/ Music: John Cage: *Etudes australes*

John Cage:

I listen to the sounds of the environment.
Which is so to speak my silent piece.

The way to broadcast it, which has never been done, is to turn the radio station off.

I don't think that's important how many people listen.

Thoreau is very important to us now and when he lived only four people would listen to him speak. If he gave a lecture. But a hundred years after his death he changes the mind of Gandhi of Martin Luther King of the deeds against Hitler. I don't think that the numbers of things are of importance.

// Sounds: Névache, in the mountains/ river /

/ Music: Bach: Goldberg Variations

Zhu Xiao-Mei:

Mais vous parlez le Français ou Anglais ou ... ?

Jean-Claude Kuner:

Les deux.

Zhu Xiao-Mei:

Les deux. Mais qu'est-ce que vous voulez me demander comme de questions? J'ai envie de parler d'autres, pas de moi !

Jean-Claude Kuner:

Quand finalement vous êtes sortie de Chine et venue à l'Ouest, qu'est-ce qui s'est passé au point de vue musicale?

Zhu Xiao-Mei:

Au début, c'est un peu difficile parce que j'étais obligé de tout de suite travailler comme femme de ménage, travailler dans le restaurant ... j'ai cinq travaux différents pour vivre pour gagner ma vie.

L'Art de Fugue, pour moi dès la première note, on n'est pas dans le monde.

Jean-Claude Kuner:

En écoutant vos interprétations de Bach parfois je me demandais peut-être seulement quelqu'un qui a vraiment souffert peut jouer Bach comme ça ?

Zhu Xiao-Mei:

Peut-être oui ça m'aide. Parce-que vécue tellement de choses horribles horribles. J'ai senti dans sa musique être humain. La dignité ça m'a donné un peu le refuge. Quand je joue Bach le matin, si un peu dépression, je joue Bach. Après retrouver l'équilibre. Retrouvez le ... un peu de la paix. Sa musique me fait calme. Aussi ça m'a donné de la confiance.

/ Music: Bach: Die Kunst der Fuge: Contrapunctus 1

Mais bien sûr, je reste plus longtemps que tout le monde la fin de l'éducation dans le camp.

Jean-Claude Kuner:

Et pourquoi en fait vous êtes ... ?

Zhu Xiao-Mei:

Parce que j'ai joué le piano.

/ Music: György Kurtág: Mikroludien, op.13 (1977/78)

Krapp/Bois:

Werde ich singen, wenn ich so alt bin wie sie? Falls ich jemals so alt werde? Nein.

Habe ich als Knabe gesungen? Nein.
Hab ich je gesungen? Nein.

Krapp/Lichtenhahn:

Habe gerade ein halbes Jahr abgehört. Es muss mindestens zehn oder 12 Jahre her sein.

Krapp/Bois:

Schauerlich diese Ausgrabungen. Kaum zu glauben, dass ich jemals dieser junge Dachs war. Diese Stimme mein Gott, mein Gott, mein Gott, Gott ...

/ Music: Bach/ Kurtág: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit

Krapp/Lichtenhahn:

Diese Stimme, mein Gott! Und die Sehnsüchte. Und die Vorsätze.

Jean-Claude Kuner:

You have birthday tomorrow and *Krapps Last Tape* comes into mind.

Györg Kurtág:

Yes.

Jean-Claude Kuner:

Are you also looking back on a birthday like this to your life?

Györg Kurtág:

Yes, yes. My life is for me ... is once in my compositions. Is ... I ... I told and and ... but but it's it's really so ... that that ... in in my compositions ... I I wrote always my autobiography.

Actress Nadja Tiller:

Niemals aus dem Hören herauskommen.
Niemals aus dem Schauen herauskommen.
Und dann? Und dann?
Kein dann.

Actor Fritz Lichtenhahn:

So, wie ich mir eines Tages gesagt habe, ich werde mich entschlossen verirren. Verirrt wir oder eingeschifft,

verirrt und eingeschifft. In dem Sinn von Pascal, wir sind eingeschifft.

/ Music: György Kurtág: Officium breve / Mikroludien, op.13

Laurie Anderson:

We live contradictory lives.

Laurie Anderson:

My preference is to be with people who also don't know the answers to things.

That's more fun for me.

Pete Seeger:

You asked me why do I keep on singing and I told you I think I look on it as basically one cause is there going to be a human race here in a few hundred years? In spite of the problems which are so big that nobody knows how to solve them.

My father used to say the truth is a rabbit in a bramble patch and all you can do is circle around and around and say it's somewhere in there, but you can't put your hand on its pulsing little body.

Jean-Claude Kuner:

So you still think that songs can change the planet?

Pete Seeger:

Oh, they won't do it all by themselves, but they help to turn people's minds around. In some ways better than just plain talking does because you repeat it. And a simple song that's repeated and repeated finally sinks in.

Speaking of different times. I belatedly realized I wrote a better song than I thought when I wrote *Turn Turn Turn*. I give the words to the audience. I say it.

// Sounds: Pete Seeger sings *Turn Turn Turn*, in Beacon, N.Y. 1999

To every thing
Turn turn turn
There is a season

...

and a time to every purpose under the heaven

Pete Seeger:

Dar Williams is a young woman, who got a beautiful voice ...
And I had stopped singing the song, because my voice is so
bad. But she sang it and all I did was to give out the
words and the whole audience sang it with her in a very
low key. It may be low, it's perfect for alto. A lot of
women, you know, they don't like to sing high. Makes their
voice sound screechy. But they love to sing alto. And
that's the way Dar Williams sings. So it was perfect for
her.

Any women listening – sing it!

A time of love, a time of hate
A time of love, a time of hate;

of war - of peace
a time of war, a time of peace.

A time you may embrace
A time you may embrace;

a time to refrain
a time to refrain from embracing.

Pete Seeger:

Everybody sing it!

To every thing
Turn turn turn
There is a season

...

and a time to every purpose under heaven:

A time to gain, a time to lose
A time to gain, a time to lose

to rend, to sew
A time to rend, a time to sew

of love, of hate
A time of love, a time of hate

a time of peace
a time of peace, I swear, it's not too late.

Pete Seeger:

Everybody!

To every thing
Turn turn turn
There is a season
...
and a time to every purpose under heaven.

- END -

Literary citations are from:

Samuel Beckett: *Krapps Last Tape*,
read by Fritz Lichtenhahn and Curt Bois
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1976
01.10

Peter Handke: *Bis dass der Tag Euch scheidet*,
read by Nadja Tiller and Fritz Lichtenhahn
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2009
ISBN 978-3-518-42096-6
0.30

Music credits

Johann Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge,
Contrapunctus 13,
I: Grigory Sokolov
Naive OP 30346 / AD 098
1.18

Johann Sebastian Bach: Concerto for Piano and Orchestra Nr.
2,
2. Siciliano,
Sofia Soloists
D: Plamen Djurov
I: João Carlos Martins
Concord Concerto CCD-42042
1.55

Arthur Honegger: 4. Symphonie „Deliciae Basiliensis“:
2. Satz: Larghetto
Kammerorchester Basel
D: Christopher Hogwood
V: Salabert
LC 03480
0.59

Virgil Thomson: Symphony on a Hymn Tune
2. Andante cantabile
Eastman-Rochester Orchestra
D: Howard Hanson
Mercury 434 310-2
1.50

Virgil Thomson: Four Saints In Three Act
Orchestra of our time
D: Joel Thome
Nonesuch – 9 79035-1
0.18

Curt Bois: Sprechen Sie sich aus
K: Peter Kreuder/Fritz Rotter
Orchester Theo Mackeben
LC 08681
1.50

Ingrid Caven: The wonderful widow
James Joyce/John Cage
V: Ingrid Caven
Kl: Jay Gottlieb
LC 5562
1.00

John Cage: Harmony XXVII, XXIV, XIII
Cello: Friedrich Gauwerky
Piano: Mark Knoop
LC 00846
3.20

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations
Piano: Grete Sultan
Concord CCD-42030
0.30

John Chowning: Stria

Wergo 2012-50

1.25

Bol Na Halke Halke

From film: Jhoom Barabar Jhoom

K: Shankar-Ehsaan-Loy, Mahalakshmi Iyer, Rahat Fateh Ali Khan, Gulzar

YRF Music

0.50

György Kurtág: Hommage à Schubert

Piano: Formenti, Marino

LC 10488

Kairos 9120010281471

3'02

Hans Helfritz: Musik für den tänzerischen Unterricht

Piano: Tomas Bächli

Recorded at Deutschlandfunk, Köln

Archivnummer: X238487 (DRadio DILA)

1.30

Hans Helfritz: Vier phantastische Impressionen aus Mittelamerika

I: G.Happernagel/S.Blum/H.Huber/ S.Reuter/M.

Ruhland/M.Steckeler

Recorded at WDR (Fernsehen)

0.55

Frangis Ali-Sadé: Piano composition and improvisation

I. Frangis Ali-Sadé

Recorded at Deutschlandradio for the radio drama SCHIFF IM STURM

2.38

Peer Raben: music from film *Schatten der Engel*
Editions Milan music 7313835811-2
1.05

John Cage: Sonatas and Interludes
Piano: Markus Hinterhäuser
LC 7989
0.52

John Cage: Etudes australes
Piano: Grete Sultan
LC 0846
0.25

Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations
Piano: Zhu Xiao-Mei
LC: 48946
0.51

Johann Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge: Contrapunctus 1
Piano: Zhu Xiao-Mei
LC: 48946
01.51

György Kurtág: Mikroludien, op.13 (1977/78)
Keller Quartett
ECM 1598
LC02516
02.10

György Kurtág: Officium breve in memoriam Andrea Szervánszky
op. 28 (1988/89)
Keller Quartett
ECM 1598
LC02516
01.10

Johann Sebastian Bach/arr. György Kurtág: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit (Sonatina from Actus tragicus) BWV 106

Piano: Márta Kurtág, György Kurtág, piano

LC 02516

01.45