

INTRODUCTION

One hundred years after his tragic death at the age of 38, the Polish-descended French poet, art critic, playwright, journalist, short story writer, and novelist Guillaume Apollinaire still inspires through his life and art. He moved in some of the most famous artistic circles of the modern Western world, close friends with artists like Pablo Picasso and Gertrude Stein. He brought to light monumental artistic movements that changed the world, like Cubism, and coined terms like "Surrealism". Like his life, his writing is at times absurd and humorous—much like his week in jail for being accused of stealing the Mona Lisa from the Louvre. Other times, his words are serious and tragic almost to a point of confusion. (Especially in his views of war: had Apollinaire supported the First World War with less vigor, and had he not sustained a head injury while on the battlefield, he probably would not have died of the Spanish flu in 1918.)

This evening, you will experience Apollinaire and his writing from many angles, as well as hear his actual voice (in Ablinger's Voices and Piano). You also will have the chance to explore his influence on world culture: the sympathetic vibrations between Japan and France (japonisme was an important movement in France at the turn-of-the-century), Apollinaire's resonance in the Poesia Concreta in South America, and both the serious and playful sides of his spirit which inspire two works from North America.

For us in the 21st century, his call for "Ésprit Nouveau" still rings true. Apollinaire demanded constant reinvention, experimentation, and innovation in the arts, so that the creative spirit of man could keep up with staggering scientific and technological innovations. He lived in the space between the old ("l'Ordre") and the new ("l'Aventure") and embraced the dichotomy of incorporating both into his work.

And, like many of us, he was a man with many identities: French, Polish, Italian ... "Ésprit Apollinaire" in our lives.

Text by Christie Finn,
Artistic & Project Director
of Ésprit Apollinaire!!!

(1909) oil on canvas, 130 x 194 cm, Musée Picasso, Paris. From left to right: Gertrude Stein, Fernande Olivier, Pablo Picasso, Marguerite Cliot, Maurice Crennitz & Marie Laurencin.

CHRONOLOGIE

1880 Guillaume Apollinaire (née Wilhelm Albert Włodzimierz Apolinary Kostrowicki) ist in Rom geboren. Seine Mutter ist Angelica Kostrowicka, eine polnische Edelfrau. Vater ist unbekannt. **1885** Umzug mit Mutter und Bruder nach Bologna. [Tod von Victor Hugo.] **1887** Umzug mit Mutter und Bruder nach Monaco. **1890** Umzug nach Paris. Apollinaire wird zu einem der beliebtesten Mitglieder der Künstlergemeinde von Paris (sowohl in Montmartre als auch Montparnasse). Aktiv als Journalist und Kunstkritiker für Le Matin, Intransigeant und Paris Journal. **1901** Apollinaire ist als Französischlehrer für die Tochter von Madame de Milhau angestellt und er geht nach Deutschland (ins Rheinland). Er reist nach Berlin, Dresden, Prag und Wien. **1902** [Pelléas et Mélisande (Debussy)] **1903** [Gertrude Stein gründet ihren Salon in der Rue de Fleuerus 27 (Paris).] **1905** Apollinaire lernt Picasso kennen. Picasso stellt Apollinaire Gertrude Stein vor. **1907** [Les Femmes d'Alger (Olivier) (Picasso)] **1909** Apollinaire et ses amis (von Marie Laurencin, die Liebhaberin und Muse von Apollinaire) [Les Ballets russes (Diaghilev); Tour Eiffel (Delauney); Manifeste du futurisme („Futuristisches Manifest“) (Marinetti)] **1910** Der Maler Jean Metzinger stellt sein Porträt von Apollinaire aus, angeblich das erste kubistische Porträt. **1911** Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée. Apollinaire schreibt das Vorwort für die erste kubistische Exposition außerhalb von Paris: VIII Salon des Indépendants (Brussels). Apollinaire beschuldigt, die Mona Lisa gestohlen zu haben. [Zwölfkrontechnik, oder Dodekaphonie (Schoenberg)] **1912** Apollinaire prägt den Begriff „Orphismus“ (bzw. „Orphischer Kubismus“) und wohnt bei die Delaunays im Winter 1912; er schreibt sein Gedicht „Zone“; Bruch mit Marie Laurencin. **1913** „Les Peintres Cubistes“ & Alcools (Alkohol) (Apollinaire) [Auf der Suche nach der verlorenen Zeit (Proust); Le sacre du printemps (Stravinsky)] **1914** Erste Weltkrieg: Apollinaire tritt der französischen Armee bei. **1916** Verletzung von ein Granatsplitter an der Schläfe; Apollinaire erholt sich nie vollständig. **1917** „Les mamelles de Tirésias“ & „L'Esprit Nouveau“; Apollinaire prägt den Begriff „Surrealismus“, inspiriert von Satie und Cocteau's Parade. **1918** Apollinaire erliegt der Spanischen Grippe (9. November); publication of Calligrammes. [Dada Manifesto (Tristan Tzara)] **1956** Brazilianische Kunstlern, inklusiv Augusto de Campos, beginne die Bewegung Poesia Concreta in Brasilien. **1966** Cathy Berberian's Stripsody (comic strip + rhapsody = Stripsody) **1983** Musée Marie Laurencin öffnet in Japan.

É S P R

Ésprit Apollinaire!!!

I T

Stuttgarter Kollektiv für aktuelle Musik
S-K-A-M - Stuttgart

Nordlabor des Schauspiel Stuttgart

Sonntag 17. Juni 2018, ab 18:00 Uhr

A P O L

Felix Behringer, Dr. Beatrice Büchsel, Christie Finn, Oliver S. Frick,
Urs Klebe, Céline Papion, Esther Saoub, Götz Schneyder

L I N A

Martin Stortz, Viktoriia Vitrenko, Julia Voit, Sean Williams,
Frank Wörner, Junko Yamamoto, Nicolas Zupfer

I R E !!!

AB

1800

WARM UP

AUSSTELLUNG FOYER

APOLLINAIRE ET L'ORPHISME
Nicolas Zupfer, Grafik

ELEKTRONISCHE MUSIK

GERTRUDE STEIN: "IF I TOLD HIM, A COMPLETED PORTRAIT OF PICASSO" (1923, Aufnahme: 1934–35)

IF SHE HEARD IT (2012)
Texte von Gertrude Stein, mit der Stimme von Ali Maloney; Komponiert von Iain Henderson, Giacomo Frega, Gervais Harry, Pier Daniel, Peter Tener, Donato Wharton

JEAN BARONNET & FRANÇOIS DUFRÊNE: U47 (1960)

Sean Williams, Klangregie

INTERAKTIV

LIVE-VIDEO-PROCESSING
/ APOLLINAIRE EST MORT, VIVE APOLLINAIRE! Julia Voit, Video-programmierung

SPRACH-LABOR 2.0
InterventionsTeam: Martin Stortz, Musiker & Esther Saoub, Journalistin

TEXTE & GEDICHTE

ZONE: EIN MINIHÖRSPIEL
sprech&schwefel: Urs Klebe & Götz Schneyder, Sprache

APOLLINAIRE IST TOT – ES LEBE APOLLINAIRE
Dr. phil. Beatrice Büchsel, Kunst-historikerin, mit sprech&schwefel

PROLOG (AUSZUG):
„DIE BRÜSTE DES TIRESIAS“
sprech&schwefel

Ésprit Apollinaire!!!

HERAUSGEBER Stuttgarter Kollektiv für Aktuelle Musik e.V. / PROJEKTLEITUNG Christie Finn GRAFISCHE GESTALTUNG Studio Nicolas Zupfer

STIL... 2018
HEUTE
MORGEN
NACHMIDDAG

IM JETZT: TEXTE VON WALT WHITMAN, ALLEN GINSBERG & ROLF DIETER BRINKMAN
sprech&schwefel

AUSFLUG: SÜDAMERIKA

T-K-S-B FOR CELLO, PIANO & ELECTRONICS (2018), UA
Jorge Villavicencio Grossmann

(Komposition); Inspiriert von „Tensão“,
einem Gedicht von Augusto de Campos

TOUCHING CLOUDS FOR CELLO,
PIANO & LIVE-ELECTRONICS (2018),

UA Alexandre Lunsqui (Komposition),
inspiriert von vier Gedichten von

Augusto de Campos; ensemble cross.art:
Céline Papon (Cello) Junko Yamamoto

(Klavier), Oliver S. Frick (Elektronik &
Klangregie)

ZONE (AUFNAHME: 2018)

Guillaume Apollinaire / sprech&
schwefel & Felix Behringer, Bearbeitung

PAYSAGE (1973) FÜR BARITON
SOLO Nicola LeFanu (Komposition)

ExVoco: Frank Wörner (Stimme)

Ausflug: Nordamerika

SECOND OCEAN (2018), UA
Mathew Rickets (Komposition)

Mit Text von Paul Legault
(Komposition), basierend auf Apollinaires

Gedicht "Ocean de Terre"; NOISE-
BRIDGE: Felix Behringer, Klarinetten

& Christie Finn, (Stimme); mit Céline
Papon, Cello / Martin Stortz & Junko
Yamamoto, Klavier

STRIPSODY (1966) Cathy Berberian
ExVoco: Viktoria

(1925–1983), ExVoco: Viktoria
Vitrengo (Stimme)

PHONIGRAMS (2018), UA
Joseph Michaels (Komp.),

sprech&schwefel, NOISE-BRIDGE,
ExVoco, ensemble cross.art & Martin
Stortz

VOICES & PIANO, "APOLLINAIRE"
#3 (1998) Peter Ablinger (Komp.),
Martin Stortz (Klavier), Nicolas Zupfer

(Video)
Felix Behringer, Technik

Ausflug: Japan

KALLIGRAPHIE DER MEISTERIN
ICHIJU HASHIMOTO JULIA

VOIT (VIDEO) KURODA-BUSHI,
KUSATSU-BUSHI TRADITIONELLE

JAPANISCHE LIEDER HAIKU (1689),
"OKU NO HOSOMICHI" (AUSZÜGE)

(1702) VON BASHŪ (1644–1694),
"ETUDES FOR PIANO" (AUSZÜGE)

VON TOSHIO HOSOKAWA
(*1955 HIROSHIMA, JAPAN): III.

CALLIGRAPHY, HAIKU, 1 LINE,
VI. LIED, MELODY (2013)

ensemble cross.art: Céline Papon
(Cello), Junko Yamamoto (Klavier

& Sho); mit Ichizu Hashimoto
(Kalligraphie Meisterin), Julia Voit

VOICES & PIANO, "APOLLINAIRE" #2
(1998) Peter Ablinger (Komposition),
Martin Stortz (Klavier), Nicolas Zupfer

(Video)

APOLLINAIRE UND DER ERSTE
WELTKRIEG Dr. phil. Beatrice Büchsel,
Kunsthistorikerin

"POÈMES DE LA PAIX ET DE LA
GUERRE" aus *Calligrammes* (1913–17)
Guillaume Apollinaire / Ewald Liska,
Musikalische Einrichtung ExVoco &

Felix Behringer, Technik

VOICES & PIANO, "APOLLINAIRE"
#1 (1998) Peter Ablinger (Komposition),
Martin Stortz (Klavier), Nicolas Zupfer

(Video)

CALLIGRAMME / IL PLEUT (2009) Rob
Zuidam (Komposition), ExVoco: Christie
Finn & Viktoria Vitrenko (Gesang)

"MONTPARNASSE" AUS
CALLIGRAMMES (1914) Guillaume

Apollinaire (1880–1918) & Ewald Liska
(1937–2017) (Musikalische Einrichtung),
ExVoco: Christie Finn, Viktoria

Vitrengo, & Frank Wörner (Stimme)

2018
MORGEN
MIDTAG
NACHMIDDAG

