Lukas Lauermann
How I Remember Now I Remember How

col legno music

BRIGHT **colors**

Er ist der Cellist gefeierter Indie-Bands, schreibt Musik für Theater und Film, realisiert Klangimprovisationen. Hier das Solo-Debüt von Lukas Lauermann, auf dem er uns einlädt, in »die großen Räume daneben« hineinzuhören. Erinnerungsräume sind das, Empfindungskammern, Sehnsuchtsplätze.

Lauermann begreift Reduktion nicht als Aussparung von Dingen, sondern als Vertiefung in eine bestimmte Sache, er überträgt Gedichtzeilen in Musik, erweitert die Spielmöglichkeiten eines jahrhundertealten Instruments. Bei aller Experimentierfreude changiert seine Musik zwischen der intellektuellen Ernsthaftigkeit, die durch den Konzertsaal weht, und der Unmittelbarkeit von Popmusik. In beiden Welten ist Lukas Lauermann zu Hause. »Wenn mich wer fragen würde«, sagt er, »was für Musik auf diesem Album ist, würde ich antworten: barrierefreie moderne klassische Musik.«

He plays the cello with celebrated indie bands, writes music for theatre and film productions, realizes sound improvisations: now Lukas Lauermann presents his solo debut, and invites us to listen into "the great spaces all around" – spaces of memory, chambers of sensation, places of yearning.

Lauermann understands the concept of reduction to imply, not the omission of but the immersion in a particular thing; he sets the lines of a poem to music, works out new ways of playing a centuries-old musical instrument. Yet for all his joy in experimenting his music oscillates between the intellectual earnestness of classical concert halls and the directness of pop music. Lukas Lauermann feels at home in both worlds. "If anyone asked me to define the music on this album," he says, "my answer would be: barrier-free modern classical music."

How I Remember Now I Remember How

01	sterile pression 2 and words one	1:06
02	in understanding's palm	3:38
03	words two and words three	1:05
04	ein nichts-zeigen ein durchscheinen-lassen	3:39
05	sterile pression 7 and words four	3:13
06	sterile pression 4	2:25
07	die großen räume daneben	4:10
08	sterile pression 6	1:20
09	words five	1:04
10	(y)our hands are caught doves	5:02
11	words six and sterile pression 1	2:19
12	words seven	0:39
13	between and above	3:13
14	bows and lines and words eight	4:25
15	backwards and forwards and down and up	2:40
16	sterile pression 8	2:33
17	sterile pression 9	1:17
18	words nine	0:12
19	wir sind abgründe (ein brunnen der in den himmel schaut)	5:48
	total time	49:48

All tracks written and performed by Lukas Lauermann.

Tracks 02, 04, 07, 10, 19 are part of the cycle "Augen die innen äußere Dinge denken" (*Eyes Thinking Outer Things Inside*). Tracks 13, 14, 15 are the three parts of the piece "Where Is What I Am Not Any More". *words one* to *words nine* are part of the cycle "Words". *sterile pression 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9* are part of the unfinished sequence "Sterile Pressions".

Augen die innen äußere Dinge denken
*Mehrstimmige Kompositionen, im Overdub-Verfahren aufgenommen.**

02 in understanding's palm

04 ein nichts-zeigen ein durchscheinen-lassen

07 die großen räume daneben

10 (y)our hands are caught doves

19 wir sind abgründe (ein brunnen der in den himmel schaut)

* Polyphonic compositions, recorded by overdubbing.

Sterile Pressions

*Nicht abgeschlossene Folge von Improvisationen mit festgelegten Spieltechniken und/oder Klangmaterialien und Verwendung von Effektgeräten.**

01 sterile pression 2 and words one

05 sterile pression 7 and words four

06 sterile pression 4

08 sterile pression 6

11 words six and sterile pression 1

16 sterile pression 8

17 sterile pression 9

* Unfinished sequence of improvisations based on fixed playing techniques and/or sound materials and the use of effect machines.

Words

*Komponierte Klangminiaturen, die aus mikroskopisch aufgenommenen und teilweise digital prozessierten Samples zusammengesetzt sind. (Ausgenommen »words eight«, das live eingespielt integriert ist in »Where Is What I Am Not Any More«.) Die Klänge sind bestimmt zugeordnete Übertragungen von Sprachlauten auf das Cello.**

01 sterile pression 2 and words one

words one
if you have someone it can save you (nach Lily Brett)

03 words two and words three

words two
suchen nach Nischen der Stille (nach Mark Rothko)

words three
um ihr Schweigen zu übertönen (nach Ingeborg Bachmann)

* Composed sound miniatures made up of microscopically recorded and partly digitally processed samples. (Except *words eight*, which is integrated in *Where Is What I Am Not Any More* as a live recording.) The sounds are specifically allocated speech sounds converted for cello.

05 sterile pression 7 and words four

words four
die Worte stürzen wie tote Falter aus ihren Mündern
(nach Ingeborg Bachmann)

09 words five

words five
um in dieser Bewegung, Bewegung im Stillstand bleiben zu können
(Ingeborg Bachmann)

11 words six and sterile pression 1

words six
mein Herz setzt aus, erst später wird es verstehen
(Paulo César Fonteles de Lima)

12 words seven

words seven
könnte das Herz denken stünde es still (Fernando Pessoa)

14 bows and lines and words eight

words eight
ich will was kommen muss jetzt sehen
wo ist was ich nicht mehr bin
wo immer du weinst
bin ich
immer
bei dir
in deinem Weinen,
und viele
sterben dich
und viele
die du weinst
und immer ...
wo immer du weinst
bin ich ...
(nach Thomas Bernhard)

18 words nine

words nine
deine Arme halten mehr als ich bin (Ernst Jandl)

Where Is What I Am Not Any More

*Live aufgenommenes, dreiteiliges Cello-Solostück, Teil 1 wird mit zwei Bögen gespielt.**

13 between and above

Teil 1

14 bows and lines and words eight

Teil 2

15 backwards and forwards and down and up

Teil 3

* Solo piece for cello in three parts, recorded live; part 1 is played with two bows.

Tagebucheinträge von Marlene Brüggemann zu der Aufnahmesession in Schrattenberg

Tag 1
13. Sept. 2016

Auf der Rückbank lehne ich mich an dem schwarzen Cellokoffer mit den vielen bunten Stickern an. Rundherum stapeln sich im heißen Auto sonst die Kisten mit Equipment, Mikrofonständer und Reisekoffer. Das mobile Tonstudio ist zusammengepackt. Lukas Lauermann, Tontechniker Oliver Brunbauer und ich, Tagebuchführerin und Tonassistentin Marlene Brüggemann, machen uns auf den Weg zum Projekt HOW I REMEMBER NOW I REMEMBER HOW. Drei Stunden später stehe ich mit nackten Füßen in dichtem grünem Gras. Dessen Spitzen kitzeln unseren Aufnahmeort, das Hotel Pupik, einen Hof aus dunklem Holz und hellem Stein irgendwo (Schrattenberg) im Nirgendwo (Steiermark). Pferde galoppieren um den Hof, Vögel verirren sich in den Dachboden (= Aufnahmeraum), Fliegen halten surrende Versammlungen an Fensterscheiben ab: Wir suchen hier Stille und warten vorerst vergeblich darauf. Trotzdem wünscht sich Lukas am Abend: »Nehmen wir noch auf!« Während er sich darauf konzentriert, mit seinem Bogen Klänge aus einer zusätzlich angebrachten fünften Cellosaite zu sägen, läuft Oliver mit Sensor-Ohren kontrolliert chaotisch durch den Dachboden und ich justiere Mikros im darunterliegenden Saal. In der Kühle der Nacht ist es dann so weit: Take 1!

Diary entries by Marlene Brüggemann on the recording sessions at Schrattenberg

Day 1
13 Sep 2016

Sitting on the backseat, I lean against a black cello case covered with numerous colorful stickers. It's hot inside the car, and all around me there are boxes full of equipment, microphone stands and travel cases. The portable sound studio has been packed up. Lukas Lauermann, sound engineer Oliver Brunbauer and myself, diarist and sound assistant Marlene Brüggemann, are on our way to realize the project HOW I REMEMBER NOW I REMEMBER HOW. Three hours later I am standing barefoot in lush green grass. The blades caress our recording venue, the *Hotel Pupik*, a farmhouse – dark timber and whitewashed masonry – somewhere (Schrattenberg) in the middle of nowhere (Styria). Horses are galloping around the yard, birds take a wrong turning and end up in the attic (*aka* recording studio), flies gather on windowpanes to hold a buzzing general assembly: we have come here looking for quiet but have so far failed in our mission. Even so, come the evening Lukas says: "Let's do some recording tonight!" While he is focused on the task of sawing sounds with his bow from the extra fifth cello string fixed onto the instrument, Oliver has equipped himself with sensor ears and is wandering through the attic in a controlled chaotic movement, and I'm adjusting microphones in the hall underneath. Finally, in the cool of the night we are ready: Take 1!

Tag 2
14. Sept. 2016

Bei so einer Aufnahmesession kommt man einander schnell näher: gemeinsam arbeiten, essen, das eine oder andere Bier trinken. So richtig eng wird es über Kopfhörer. Egal wie weit weg die anderen sind, es klingt, als würden sie neben dir sitzen. »Oliver is in my head«, stellt Lukas fest und spukt weiter auf seinen Effektgeräten. Fliegen, die um Mikros schwirren, lassen sich schwer vermeiden. Als der Computer aber unerwartet Graf-Dracula-Distortions in Lukas innig-ruhige Instrumentierung haut, flucht Oliver kinderfreundlich. Hartnäckig bearbeitet der dann sein transportables Studio, bis alles wieder funktioniert. Am Ende des Tages hat Lukas von perkussiven Klängen über tiefgehende Akkorde bis zu langen Bögen Vielfältiges eingespielt. Obwohl kurze Noisestücke und wilde Interventionen nicht liebevoll klingen, ist Lukas dennoch ganz nah am Cello. Wenn er Saiten mit dem Kinn abdämpft, schmiegt er sich an. Er streichelt, klopft und klatscht auf den Corpus und lehnt sich mit Bogen und geschlossenen Augen in die tiefen Saiten hinein. So gut Lukas das Cello kennt, er gibt sich immer wieder Raum und lässt sich von neuen Klängen überraschen. So eine innige Beziehung zieht dich an sich heran und hält dich (fest).

Day 2
14 Sep 2016

In the course of a recording session of this kind people tend to get close pretty soon: you work together, eat together, have a beer or two. Through the headphones it gets really close. No matter how far away the others are, it always sounds as though they were sitting next to you. "Oliver is in my head," Lukas states, and keeps on haunting his effect machines. It's practically impossible to keep the flies from buzzing around the microphones, but when the computer unexpectedly flings some Count Dracula distortions into Lukas' quietly intimate instrumentation, Oliver lets off a few child-friendly expletives. He then determinedly attacks his portable studio until everything is back in working order. At the end of the day Lukas has recorded manifold things, from percussive sounds to deep-reaching chords and long arcs. Even though short noise pieces and wild interventions do not sound affectionate Lukas is always very close to the cello. Snuggling up to the instrument, he muffles the strings with his chin. He strokes, knocks on, slaps the body, leans into the low strings with his bow, eyes closed. Knowing the cello as well as he does, Lukas nevertheless ever and again allows himself some space, waiting to see whatever new sounds may happen. A relationship as deep as that pulls you close and holds you (tight).

Tag 3
15. Sept. 2016

Am dritten Aufnahmetag haben wir alle unsere Rollen und Routinen. Lukas bearbeitet wie ein Schichtarbeiter sein Cello, Oliver hantiert hinter seinem Technik-Fort auf seinem Computer, ich tippe in knarzenden Kammern meine Texte. Inzwischen auch schon geübt im Erahnen diverser vorbeiziehender Hobbyflieger, können wir weitgehend ungestört die vielen zarten Töne, die Lukas heute overdubben will, aufnehmen. Wir arbeiten flink: Ctrl+Space – Handzeichen – Ton – Space – Klick – Ctrl+Space – Handzeichen – Ton – Space … Über die Zeit sammeln sich die Einzeltöne zu einem großen Berg an Spuren an. Um konzentriert durch diesen navigieren zu können, schielt Lukas immer wieder auf seinen mit Bleistift skizzierten Track-Bauplan. Mit geduldiger Akribie ziehen Lukas und Oliver einzelne Flageoletts wie Fäden heraus, um sie richtig zu positionieren. Da ein A, dort ein Fis, hier noch ein Cis. Nach und nach verweben sich die Noten zu einem großen Klangbild. »Schön unbefriedigend!«, freut sich Lukas am Schluss über die Struktur seiner Arbeit. Er setzt sich hinter die Abhörboxen und spielt alles nochmal ab.

Day 3
15 Sep 2016

By the third day of recording each of us has adopted their specific roles and routines. Lukas works his cello as though he was on shifts, Oliver tackles his computer behind the walls of his technology fort, I am typing my texts in creaking chambers. Having become quite skilled in anticipating the odd passing amateur pilot we are able to record the multitude of delicate sounds Lukas wants to overdub today largely without interruption. We're working fast: ctrl+space – gesture – sound – space – click – ctrl+space – gesture – sound – space … Over time the individual sounds accumulate to form a large mass of tracks. In order to navigate safely through this abundance Lukas keeps glancing at his track construction plans sketched out in pencil. With patience and precision Lukas and Oliver pull out individual flageolets like threads in order to position them correctly. Take an A over here, an F sharp over there, and a C sharp on the side. Gradually the individual tones are woven together into a large image of sound. "How beautifully unsatisfying," Lukas delights in the structure of his work when we are done. He sits down behind the studio monitors and starts replaying the whole thing.

Tag 4
16. Sept. 2016

Am letzten Schrattenberg-Tag spielt Lukas ein Stück voll schmeichelnder Harmonien und klassischem Cellosound ein, bewegt aber von der gedanklichen Suche »Wo ist was ich nicht mehr bin?«. Dieses Set-up braucht Platz zum Atmen und wird vom eher trockenen Holzdachboden in den halligen Steinsaal nach unten verlegt. Lukas spielt in der Raummitte, die Sonne im Nacken, und alles hält die Luft an. Die Einzigen, die tanzen, sind kleine Staubteilchen, die im Licht leuchten. Dann der Moment nach dem letzten Ton: Schon lange ist alles verklungen, aber niemand bewegt sich. Denn für diese Stille sind selbst Tränen zu laut. Das kriegt der Bauer von nebenan natürlich nicht mit. Der will knatternd seine Arbeit am Feld vor dem Hof erledigen. Dabei möchten Lukas und Oliver noch weitere Takes aufnehmen! Bestochen mit einem Korb voll Bier und Wein lässt sich der »Traktorman« aber zu einer Pause überreden. Zwei Stunden später liegt Lukas' Soloalbum roh auf der Festplatte und sein Cello wieder im Koffer. Und dann beginnt es zu regnen. Wir sitzen im Auto heim nach Wien, kleine Flüsse rinnen am Fenster entlang. Oliver und Lukas sprechen vorne über Dinge, die aus dem Radio klingen. Die Tropfen, die auf das Dach prasseln, verwaschen ihre Worte. Was hinten auf der Rückbank von ihnen übrig bleibt, ist ein sanftes Murmel-Rauschen. Mir fallen die Augen zu.

Day 4
16 Sep 2016

On our last day at Schrattenberg Lukas plays a piece of supple harmonies and classic cello sound, but driven by the conceptual quest: "where is what I am not anymore?" It is a setup that needs space to breathe, so we move it from the rather dry timber attic to the echoing stone hall downstairs. Lukas is playing right in the middle of the room, with the sun tickling the nape of his neck, and everything else comes to a standstill. Only tiny motes of dust are dancing, and twinkling in the sunlight. Then, after the final note has been played: the sound has faded away long since, yet no-one is moving. Even tears are too loud for this silence. The farmer next door naturally has no idea what's going on, he just wants to go about his clattering duties in the field next to the house. But Lukas and Oliver want to record some more takes … Luckily, the tractorman is not averse to being bribed with a basket full of beer and wine and agrees to take a break. Two hours later the raw version of Lukas' solo album is stored safely on the hard drive, while his cello has returned to its case. And it starts to rain. We're sitting in the car on our way back to Vienna, tiny rivers are flowing across the window. In the front Oliver and Lukas are talking about things they hear on the radio. Their words are scrambled by the raindrops drumming on the rooftop, and have turned into a soft murmur by the time they arrive at the back. My eyelids are beginning to droop.

Lukas Lauermann, 1985 in Wien geboren, arbeitet als Live- und Studiomusiker, Arrangeur und Komponist mit Bands und KünstlerInnen wie Donauwellenreiter, Ritornell, Soap&Skin, ALASAC, Mimu Merz und Der Nino aus Wien zusammen. Theater- und Performanceprojekte mit Gelatin, Saint Genet, u. a. gehören ebenso zu seinen Tätigkeitsfeldern wie Musikproduktionen für Hörspiel und Film. Über 40 Veröffentlichungen sind im Zuge von Kollaborationen bereits entstanden. Seit einiger Zeit ist der »wohl vielseitigste und produktivste Cellist des Landes« (Der Standard) live auch alleine zu hören und mit diesem Soloalbum tritt er nun erstmals auch auf Tonträger aus den zahlreichen Kontexten heraus. Konzertreisen bringen Lukas Lauermann regelmäßig in bekannte Spielstätten auf der ganzen Welt, zum Beispiel La Cigale Paris, Royal Festival Hall London, National Concert Hall Taipeh, Burgtheater Wien, Philharmonie Köln, auch Festivals in Kasachstan, Malaysia und Kanada standen bereits auf seinen Tourplänen. Kunst im Allgemeinen, und Musik im Speziellen, betrachtet er als etwas fundamental Wichtiges für den Menschen als Individuum, dessen Zusammenleben mit anderen und die kritische Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Der damit für ihn verbundenen Verantwortung in seiner Arbeit gerecht zu werden, hat Lukas Lauermann durch Studien an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und der Anton Bruckner Privatuniversität Linz gelernt, vor allem aber auch durch die zahlreichen Begegnungen mit Menschen auf künstlerischer und persönlicher Ebene und den daraus entstandenen Erfahrungen und Erlebnissen.

Lukas Lauermann, born in Vienna in 1985, works as a live and studio musician, arranger and composer, collaborating with bands and artists such as e. g. Donauwellenreiter, Ritornell, Soap&Skin, ALASAC, Mimu Merz and Der Nino aus Wien. The range of his activities also includes theater and performance projects with Gelatin, Saint Genet, etc. and music for audio drama and film productions. His collaborations have so far resulted in an output of more than forty releases. The “probably most versatile and productive cellist in Austria” (Der Standard) has been playing live solo shows for some time, and now he finally steps outside his manifold previous musical contexts by presenting his first solo recording. On his concert tours Lukas Lauermann frequently performs at renowned venues all over the world, such as La Cigale Paris, Royal Festival Hall London, National Concert Hall Taipei, Burgtheater Wien, Philharmonie Köln, or at festivals e. g. in Kazakhstan, Malaysia and Canada. Art in general and music in particular are to him of essential importance for human beings as individuals, for their social existence, and for a critical examination of present-day life. Lukas Lauermann has learned how to deal with his responsibility as an artist in this regard through his studies at the Universität für Musik und darstellende Kunst in Vienna and the Anton Bruckner Privatuniversität in Linz, but first and foremost also through his many encounters and experiences with other people both in an artistic and in a personal context.

For further information visit:
www.lukaslauermann.net

»Ich gehöre zu jener Art Menschen, die immer am Rande dessen stehen, wozu sie gehören, und nicht nur die Menschenmenge sehen, deren Teil sie sind, sondern auch die großen Räume daneben.«*

Fernando Pessoa

* "I belong, however, to that species of man that is always on the edge of the thing they belong to, that sees not only the crowd they form a part of but also the great spaces all around." (Fernando Pessoa)

Danke allen, mit denen mich Erinnerungen verbinden, mit denen ich Erlebnisse teilen und die gemeinsame und eigene Zukunft gestalten darf. Jede/r Einzelne von euch ist nicht nur wichtig gewesen für dieses Album, sondern ihr alle seid wichtig in meinem Leben.*

* I would like to thank all the people with whom I share memories and experiences, and hopes and dreams for the future. Each and every one of you has not only played an important part in the creation of this album, but you all play an important part in my life.

© + ℗ 2017 col legno music GmbH
Schönlaterngasse 5/3/16, 1010 Wien (A)

Executive Producer col legno / Robert Chr. Schulz & Andreas Schett

Recording Date September – October 2016
Recording Location Hotel Pupik / Schrattenberg, Feedback Studio 2 / Vienna
Recording Engineer Oliver Brunbauer
Recording Assistant Marlene Brüggemann
Mixing Oliver Brunbauer & Lukas Lauermann
Mastering Oliver Brunbauer

Photography Andreas Jakwerth
Graphic Design Circus. Büro für Kommunikation und Gestaltung, www.circus.at

This record was realized with the support of: