

First impressions of the "CERN Diaries" by "La Ponto Ensemblo"
(Ed Clark Cornell and Hans-Dieter Schmidt).

I've been listening to a concept album again for a long time!

Eleven pieces between just over 3 to just over 11 minutes span the horizon of the album (71min).

The blurb first invites you to read, the album contains several fragments of a vision of the future, a narrative of a very near future (September 2023) that sets the framework for the musical experience, the setting. The world and being after the *rupture*.

It leads into another world, almost like in the novel "Пикник на обочине" ("Picnic by the wayside") by the Strugazki brothers or in Tarkowski's film homage "Stalker".

Here a new center from many others, a new deity, the "water wall" forms a remnant of the *rupture*, a huge wave that resembles a prismatic, million-colored glass surface, immobile, colossal, while light falls through the enclosed plankton. The graphic and visual design of the album generally supports the story, the frontcover with its particle traces exuding a magical beauty of science.

Those who prefer to make their own pictures should first listen and then read from here. That probably applies to the album text, as well as my impressions described :)

The music begins. The first minute of "CERN Intro" (11:04) opens up a field of tension to the modern current of a new music concrète, if the swelling, gentle orchestral pad surfaces weren't trying to counteract harmony in the music.

In a following monolithic block of 8 minutes, the accompaniment of a very simple, stoic keyboard percussion pattern begins, which, interestingly, is very focused on a playback channel (left), almost "old-school" from the beginnings of stereo technology. This gives sense to the word stereo in terms of the instrumental positioning in space. Especially when you let the speakers in the room become instruments again (Acousmatique sends its regards!).

The swelling areas remain and accompany and survive. Exactly in the middle of the piece a rearing up, like the screams of universal particles millions of years old, which lonely in the vacuum of space bring their timeless expanses, contractions and waves behind them without ever colliding with someone or something else.

But from here on there is quick reassurance, just a short protest to get over

to let a minimal beautiful cadence float through for 1 1/2 minutes in a short, honorable film orchestrality. Rupture in the end!

The second piece "Known_Unknown" (10:07) opens with science fiction fanfare, choir of electro angels, blade runner comes to mind, dystopian world.

Calming from 1:30 am, wide areas again and again, angels and fanfares circle around each other in wide circles and with repeatedly clear references to their existence.

Near half of the piece, a large orchestral area transforms the image, fanfares and angels are replaced and it flows into a calm, clavinesquely accompanied grinding, otherworldly breathing and singing. In the background, circades of the new world order sing their never-ending song. In the last third, a lost violin melody collects the impressions of the day (does it still exist after the *rupture*) and leaves memories of the morning. Transition.

After the first two long pieces a paradigm shift begins with "kneeplay 1 (cut me)" (4:12). Timpani and ring modulator trumpets, blown synth capers and suddenly a drum kit, a real one, rolling, shaking, driving, clear expression. Here I am, here I want to be (something like moving forward motion drums between "Do it" or "Babylon" by Aphrodites Child mixed with Jaki Liebezeit).

Why piano 1 minute before the end? Another interruption, brutal collapse, rightly!?! Ring modulator timpani snippets from the beginning, cheesy but authentic.

Piece four; "Dancing of the protons" (7:08) opens up a dazzling space, soft and glittering, at least two levels that interact with one another. Gravitation, electromagnetism, attraction, repulsion.

Calm dance, infinitely long flow of the moment.

Annotated by orchestral strings, keyboard choirs and sounds like scraping wood on wood and metal on metal.

Another sonic monolith that calmly describes one or the other miracle of the new physical laws.

This is followed by a picturesque meditation between the plucked and distorted piano, rhodes-like droplets and the flageolets of the strings. One of my first silent favorites in this musical discourse was "Dr. St. Jacques' lull" (3:51) the fifth track. Without further words.

The "Kneeploys" wake up, force new regulations in the system; new location, new perspective, between sound collage and audio theater. Partly, as if tossed, take this; "Kneeplay 2 (equations)" (4:00) the sixth track on the album. Too much shape to be broken down with words, rather with your ears.

By mixing a threatening wall of string sound with a wandering and wondering piano, the next piece "Song of the wonderer" (3:13) almost gets a perspective on the old world before the *rupture*, a glimpse through a time hole, a secret dream refuge in the familiar home, but probably inaccessible.

The next act in the story, the femininity "Horizon44 Jane (dot)" (8:36), the eighth track opens with its hard cuts between a clear, hard synth sound

and a swinging, massive, metallic hyperdeep, explosive gong in the room. Short interlude after 1:30 minutes in higher altitudes, a bridge, a handshake. Maybe a new "Warzawa" after the *rupture*? A wavering, a statement, a meeting place for the new faith, new rituals, new community? Or a stroll along the new facades of new buildings, but rather lonely, like through Manhattan's gorges on an icy winter day without people. Here the term monolith makes structural sense, filled with dynamism and drama yet without hectic.

Hooray, the next "Kneeplay"!

So here "Kneeplay 3 (equinox)" (4:11) as the ninth chapter of the story. Where the two predecessors by name structured rhythmically, at the equinox there is a wonderful flying wandering between individual stages of non-time. Alien beings look through glass structures, flap their wings, appear immediately in other places, only to suddenly dissolve again. What do you actually hear? Hear for yourself!

Smacking, cooing, once again strange flora and fauna, orchestral sleepers, wanting to do justice to the size of this water wall.

Tenth piece in the dance of the Otherworld; "Water Wall" (9:05); if you have the album in your hand, you will see a reddish-yellow, multicolored surface, somehow eternal sunset, beautiful and yet strange, especially if it remains unchangeable, statically fixed forever, without time. The first change of perspective comes shortly after halfway through a familiar orchestral swell, choirs comment on the silent dignity of the phenomenon.

The second change brings a reconciliation with fate after a little over 7 minutes. The piano and its percussive wings (like the blink of an eye of the beloved) and voices tell of a revival of the wall. Sudden, far too sudden end.

"Welcome to the multiverse" (5:22), a real invitation, funny when you consider that just at the end of the eleven tracks we are asked to come to the Multivers. Have we not been there for a long time now?

In its multitude, it is almost a "Kneeplay" again, just not so named.

There are many views into familiar facets of the experience until the cheerful comrade shows up. A jumping synth joker that pushes us back to the old world. Where do you actually want to be?

Less music of the profane kind than soundscapes in the best sense of the word.

If there is one thing that is particularly inherent in the album, then it is floating and swelling and in between surprises. Like the black monolith in 2001, it offers rough edges and beautifully shiny and yet unfathomable deep surfaces.

As is often the case with more complex music, it is also worthwhile to let time stand still here to immerse yourself in this strange world after the *rupture*.

Onnen Bock

November 05, 2020

Deutsche Version:

Erste Eindrücke zu den "CERN Diaries" von "La ponto Ensemblo"
(Ed Clark Cornell und Hans-Dieter Schmidt).

Seit langem höre ich wieder mal ein Konzeptalbum!

Elf Stücke zwischen knapp über 3 bis knapp über 11 Minuten spannen den Horizont des Albums (71 Minuten) auf.

Der Klappentext lädt zuerst zum Lesen ein, das Album enthält mehrer Fragmente einer Zukunftsvision, eine Erzählung einer ganz nahen Zukunft (September 2023), die den Rahmen für das musikalische Erleben setzt, das Setting bereitet. Die Welt und das Sein nach dem "Vorfall" (The Rupture).

Es führt in eine Anderswelt, fast wie im Roman "Пикник на обочине" ("Picknick am Wegesrand") der Strugazki Brüder oder in Tarkowskis filmischer Hommage "Stalker".

Hier bildet ein neues Zentrum von vielen anderen, eine neue Gottheit, die "WasserWand" ein Überbleibsel des "Vorfalls", eine riesige Welle, die wie eingefroren, einer prismatischen, millionenfarbigen Glasfläche gleicht, unbewegt kolossal, während Licht durchs eingeschlossene Plankton fällt. Die grafische und bildliche Gestaltung des Albums unterstützt allgemein das Geschriebene, wobei die Vorderseite mit ihren Teilchenspuren eine magische Schönheit der Wissenschaft ausstrahlt.

Wer sich lieber seine eigenen Bilder machen möchte, sollte ab hier erst hören und dann lesen. Das gilt wahrscheinlich für den Albumtext, wie auch meine geschilderten Eindrücke :)

Die Musik beginnt. Die erste Minute von "CERN Intro" (11:04) macht ein Spannungsfeld auf zur modernen Strömung einer neuen music concrète, wenn da nicht die schwellenden, sanften Orchester-Pad-Flächen doch stark konterkarierend um Harmonie in der Musik bemüht wären.

In einem folgenden monolithischen Block von 8 Minuten beginnt die Begleitung eines sehr einfachen, stoischen Keyboardperkussionmusters, welches interessanter Weise sehr auf einen Wiedergabekanal (links) fokussiert ist, fast "old-school" aus den Beginnen der Stereotechnik. Das gibt dem Wort Stereo im Sinne der instrumentalen Positionierung im Raum wieder Sinn. Erst recht, wenn man dadurch die Lautsprecher im Raum wieder zu Instrumenten werden lässt (Akusmatik lässt grüßen!).

Die schwellenden Flächen bleiben und begleiten und überdauern. Genau in der Mitte des Stückes ein Aufbäumen, wie die Schreie Jahrmillionen alter universaler Teilchen, die einsam im Vakuum des Alls ihre zeitenlosen Weiten, Wehen und Wellen hinter sich bringen, ohne jemals nur mit jemandem oder etwas anderem kollidiert zu sein.

Aber ab hier gibt es wieder schnelle Beruhigung, nur ein kurzer Protest, um in den letzten

1 1/2 Minuten in einer kurzen ehrhabenen Filmorchestralität eine minimale schöne Kadenz durchschweben zu lassen. Rupture am Ende!

Das zweite Stück "Known_Unknown" (10:07) eröffnet mit Science fiction Fanfare, Chor der Elektro-Engel, Blade Runner kommt mir in den Sinn, dystopische Welt.

Beruhigung ab 1:30, weite Flächen immer wieder kreisen Engel und Fanfaren in weiten Zirkeln und mit immer wieder deutlichen Hinweisen auf ihr Dasein umeinander.

Nahe der Hälfte des Stückes wandelt eine große orchestrale Fläche das Bild, Fanfaren und Engel werden abgelöst und es mündet in ein ruhiges klavinesk begleitetes schleifendes außerweltliches Atmen und Singen. Im Hintergrund singen Zirkaden der neuen Weltordnung ihr unendliches Lied. Im letzten Drittel sammelt eine verlorene Violinenmelodie die Eindrücke des Tages auf (gibt es diesen überhaupt noch nach dem "Vorfall") und hinterlässt Erinnerungen an das Morgen. Übergang.

Nach den ersten beiden langen Stücken beginnt mit "kneeplay 1 (cut me)" (4:12) ein Paradigmenwechsel. Pauken und Ringmodulator-Trompeten, geblasene Synthkapriolen und plötzlich ein Schlagzeug, ein echtes, walzend, shakernd, treibend, klarer Ausdruck. Hier bin ich, hier will ich sein (Irgendetwas vorwärtsstrebendes zwischen "Do it" oder "Babylon" von Aphrodites Child vermischt mit Jaki Liebezeit).

Wieso Klavier 1 Minute vor dem Schluss? Wieder ein Unterbrechung, Zusammenbruch brachial, zu Recht!?! Ringmodulator-Pauken-Schnipsel vom Anfang, cheesy aber authentisch.

Stück vier; "Dancing of the protons" (7:08) eröffnet schillernden Raum, weich und glitzernd, mindestens zwei Ebenen, die miteinander in Wechselwirkung gehen. Gravitation, Elektromagnetismus, Anziehung, Abstoßung

Ruhiger Tanz, unendlich langer Fluss des Momentes.

Kommentiert von orchestralen Streicherklängen, Keyboard-Chören und Klängen, wie schabendem Holz auf Holz und Metall auf Metall.

Ein weiterer klanglicher Monolith der das eine oder andere Wunder der neuen physikalischen Gesetze gelassen beschreibt.

Es folgt eine pittoreske Meditation zwischen Zupf-Zerr-Klavier, rhodeshaften Tröpfchen und den Flageoletten der Saiten. Einer meiner stillen Favoriten in diesem musikalischen Diskurs ist "Dr. St. Jacques's lull" (3:51) das fünfte Stück. Ohne weitere Worte.

Die "Kneeplays" wecken auf, zwingen zur Neuverordnung in dem System; neuer Standort, neue Perspektive, zwischen Klangcollage und Hörtheater. Zum Teil, wie hingeworfen, nimm dies; "Kneeplay 2 (equations)" (4:00) das sechste Stück des Albums. Zu Vielgestalt, um es mit Worten zu zerlegen, lieber mit den Ohren.

Durch die Mischung einer bedrohlichen Wand von Streicher-Klang mit einem wandernden und wundernden Klavier, bekommt das nächste Stück "Song of the wonderer" (3:13) fast eine Perspektive auf die alte Welt vor dem "Vorfall", ein Blick durch ein Zeitloch, eine geheime Wunschzuflucht in die gewohnte Heimat, doch vermutlich unerreichbar.

Nächster Akt der Geschichte, die Weiblichkeit "Horizon44 Jane(dot)" (8:36), das achte Stück öffnet mit seinen harten Schnitten zwischen einem klaren, harten Synthklang

und einem pendelnden, massiven, metallischen hypertiefen, explosionsartigem Gong im Raum. Kurzes Intermezzo nach 1:30 Minuten in höheren Lagen, eine Brücke, eine Handreichung. Vielleicht ein neues "Warszawa" nach dem "Vorfall"? Ein Schwanken, ein Statement, Treffpunkt des neuen Glaubens, neue Rituale, neue Gemeinschaft? Oder ein Spaziergang entlang an neuen Fassaden neuer Gebäude, aber doch eher einsam, wie durch Manhattens Schluchten an einem eisigen Wintertag ohne Menschen. Hier macht der Begriff Monolith strukturell Sinn, gefüllt mit Dynamik und Drama dennoch ohne Hektik.

Freude, das nächste "Kneeplay"!

Hier also "Kneeplay 3 (equinox)" (4:11) als neuntes Kapitel der Erzählung. Wo die beiden namentlichen Vorgänger rhythmisch strukturierten, ist bei der Tagundnachtgleiche ein wunderschönes fliegendes Wandern zwischen einzelnen Stufen der Nichtzeit. Fremdartige Wesen Blicken durch gläserne Strukturen, schlagen mit ihren Flügeln, erscheinen unmittelbar an anderen Orten, nur um sich gleich darauf wieder plötzlich aufzulösen. Was hört man/frau eigentlich? Hört selber!

Schmatzen, Gurren, noch einmal fremdartige Flora und Fauna, Orchesterswellen, der Größe dieser Wasserwand gerecht werden wollend.

Zehntes Stück im Reigen der Anderswelt; "Water Wall" (9:05); hast du das Album in der Hand, zeigt sich dir eine rötlich-gelbe, vielfarbige Fläche, irgendwie ewiges Abendrot, schön und dennoch fremd, erst recht, wenn es unveränderlich bleibt, statisch fixiert für immer, ohne Zeit. Der erste Perspektivenwechsel kommt ab kurz nach der Hälfte familiäres Orchesterswellen, Chöre kommentieren die stille Erhabenheit des Phänomens.

Der zweite Wechsel bringt nach etwas über 7 Minuten eine Versöhnung mit dem Schicksal. Klavier und seine perkussiven Schwingen (wie die Lidschläge der Geliebten) und Stimmen erzählen von einer Wiederbelebung der Wand. Plötzliches, viel zu plötzliches Ende.

"Welcome to the multiverse" (5:22), eine wahre Einladung, witzig, wenn man bedenkt, dass wir hiermit am Ende, also beim elften Stück gebeten werden, ins Multivers zu kommen. Waren wir nicht schon eine ganze Weile?

In seiner Vielgestalt auch fast wieder ein "Kneeplay" nur nicht so benannt.

Es werden viele Ausblicke in bekannte Facetten des Erlebten gewährt bis der heitere Kamerad auftaucht. Ein springender Synth-Spessvogel, der uns in die alte Welt zurück schubst. Wo will man eigentlich sein?

Weniger Musik der profanen Art, als vielmehr Klanglandschaften im besten Sinne.

Wenn eines dem Album besonders innewohnt, dann ist es Schweben und Schwellen und zwischendurch Überraschen. Wie der schwarze Monolith in 2001, bietet es Ecken und Kanten und wunderschön glänzende und doch unergründliche tiefe Flächen.

Wie häufig bei komplexerer Musik, lohnt es sich auch hier, die Zeit stillstehen zu lassen um in diese eigenartige Welt nach dem "Vorfall" in Ruhe einzutauchen.

Onnen Bock

05. November 2020