

METAKOSMOS

Tania Giannouli, Nik Bärtsch

Credits →
Tracklist →
Programme note → EN FR DE

Recording
April 5 & 6 2025, BASF
Feierabendhaus, Ludwigshafen

Recording
Patrick Destandeau

Mix
Giorgos Kariotis

Mastering
Lars Dölle

Executive Producer
Enjoy Jazz Festival

Booking T. Giannouli
Bremme + Hohensee Konzertagentur

Management and booking N. Bärtsch
Sven Fobbe, OHSOTRUE Artists

Initiated and supported by Rainer Kern & Enjoy Jazz Festival

Special thanks to Rainer Kern, Volker Doberstein, Anna Katharina Rapp, Peter Trauth, Andrea Pfisterer, Aina, Ilva, Mika, Savvas Lazaridis, Annemone Taake, Daniel Wetzel

Fuga Libera

Executive Producer
Charles Adriaenssen

Label Manager
Julien Lepièce

Design
Stoëmp Studio

Cover Photography
Savvas Lazaridis

METAKOSMOS

Tania Giannouli, Nik Bärtsch

Tania Giannouli, Nik Bärtsch: pianos

01	.	Willow Wind	4’31
02	.	Then When	6’54
03	.	Intonal	8’56
04	.	Electric Sea	5’21
05	.	Spiral Spirit	7’27
06	.	Glass Labyrinth	8’39
07	.	Door 13 / Pink Athens	13’01
08	.	Bela’s Move	5’29

Composed, arranged and performed by Tania Giannouli and Nik Bärtsch

Published by Ronin Rhythm Productions

Two grand pianos, one cosmos

Playing as a duo creates a single line of communication between two people, as does a trio with three lines or a quartet with the complexity of six lines. The communication between the two players creates an intimacy in their playing and emphasises the space that they share, full of energy and yet fragile. Their co-operation and partnership together with the music itself become the message which, once in flow, takes the duo by the hand. Resonance, flow, space and dramaturgy all create a coherent cosmos that enfolds the players, gradually encompassing and transcending them. As in a Japanese anime movie, a universe of sound flows out of the two pianos which ultimately takes them in.

Respecting each other does not mean demanding or granting respect but rather the establishment of a line of empathy between those involved through attentive ears — an act of listening with all the senses. Music creates a shared space in which mutual respect can emerge. This is what we learn from performing music together and from playing as a duo in particular. The interplay and communication *between* the players establishes a meaningful world with its own rules that also includes its listeners. This “in-between” state has a social, spiritual and philosophical quality that is defined here by the Greek word *Meta* and which lies behind the physical phenomena. A *Metakosmos* in this sense is a self-sustaining energy, a socio-musical process which nourishes both partnership and community.

Orchestral thinking

The modern piano and its history are still young. The sound cosmos that we hear on this album was already inherent in the modern piano when it reached its modern form at the end of the 19th century, although nobody has so far evoked its spirit as these two representatives of modern piano music have. The two instruments here become a

modern orchestra, expanding even into natural soundscapes and acoustic mind maps — all of which are played by four hands with no effects or loops.

The players' openness towards influences and traditions notwithstanding, their skill and passion is clearly also nourished by a care for chamber music details from the classical tradition, the authentic spirit of folk music, a dedication to the ritual structures of sacred music, and the innovative creativity and need for freedom that jazz demands. Their rhythmic energy is driven by the legacy of Balkan music and also includes the rhythmic tradition that it developed on percussive instruments such as the cimbalom.

Creation and teamwork

Tania Giannouli grew up in Greece and studied classical piano and contemporary composition. She uses improvisation as a baseline to explore deeper and boundless musical landscapes and is known for her instinct-driven approach and a strict "creativity-first" philosophy that rejects genre labels. She has a profound love for melody that serves as the grounding and emotional core of her work alongside her fearless avant-garde free improvisations. Giannouli's music is entirely international and open-bordered, but its soul, lyricism, and dramatic sense of space are fundamentally shaped by her Greek upbringing and heritage. The sound of the seas and landscapes of Greece, its specific light and the Attic sky act as an organic source of inspiration.

Nik Bärtsch grew up in Switzerland and played drums and jazz already as a child. In that period of his early life he travelled with his mother to Romania and Greece and underwent formative experiences in music in Sfântu Gheorghe on the shores of the Black Sea and in Epidauros. His development led him from jazz and George Gershwin's crossover music to Béla Bartók as a first serious encounter with classical music, including a study of Bartok's *Mikrokosmos* that led to a formal training in classical

music which encompassed all its modern developments. He also has a deep interest in Japanese culture and has been visiting Japan regularly since 2003. His working bands MOBILE and RONIN developed from the above and have become consistent ensembles in the modern music world over the last decades; his compositions are known for their individual and innovative character.

Tania Giannouli and Nik Bärtsch first met as artists in residence at the 2022 edition of the Enjoy Jazz Festival. Festival director Rainer Kern suggested that they give a joint concert the following year. This duo concert was sold out and was acclaimed by audiences and critics alike; one of the festival events, it took place in a concert hall at BASF that boasts several excellent Steinway D grand pianos. The festival then organised and co-produced the recording for this album some months later at the same venue.

Musical philosophy of the Now

The ancient Greek school of Stoic philosophy stressed a focus on calmness and energy in the Now, an idea of the present that is similar to the Japanese Zen tradition. Both traditions recommend practicing a type of self-discipline as their major spiritual strategy and therefore can be interpreted as philosophical work instead of religious activity. Music as a discipline for transcendence that is rooted in crafts(wo)manshift and conscious listening is the ideal medium for this work. It is at once ascetic and ecstatic.

The mental and musical backgrounds of the two players on this recording have merged naturally after long individual journeys and have become a co-operative sonic philosophy of the Now. These eight pieces present a distillation of all of these aspects in an organic and effortless way — one that is as simple and as complex as the movements of a willow as the wind weeps through its branches.

Kim Longin

Deux pianos à queue, un cosmos

Jouer en duo trace une ligne de communication unique entre deux êtres, là où un trio en dessine déjà trois et un quatuor jusqu'à six. Le dialogue du duo rend le jeu plus intime et révèle cet espace partagé entre les interprètes, à la fois vibrant d'énergie et d'une grande fragilité. La coopération et le lien entre les musiciens et la musique elle-même deviennent alors le véritable message. Une fois le flux installé, il semble guider le duo. Résonance, mouvement, espace et dramaturgie composent ainsi un cosmos cohérent, qui se déploie peu à peu entre les deux pianistes jusqu'à les englober et les dépasser. Comme dans un film d'animation japonais, un univers sonore émane des deux pianos et finit par les inclure en son sein.

Le respect mutuel ne consiste ni à l'exiger ni à l'accorder, mais à faire naître entre les êtres une forme d'empathie par l'écoute attentive, une écoute qui engage tous les sens. La musique crée un espace commun où le respect peut émerger naturellement. C'est sans doute l'une des grandes leçons du jeu collectif, et plus particulièrement de l'art du duo. À travers l'interaction et le dialogue des interprètes se construit un monde singulier, porteur de sens et régi par ses propres lois, un monde qui inclut aussi l'auditeur. Cet « entre-deux » possède une dimension sociale, spirituelle et philosophique à laquelle renvoie ici le mot grec *meta* : ce qui se situe au-delà des phénomènes physiques. Dans cette perspective, Metakosmos devient une énergie autonome, un processus sociomusical vivant qui nourrit le lien, le partenariat et la communauté.

Une pensée orchestrale

L'histoire du piano moderne est encore récente. Le cosmos sonore que l'on entend sur cet album existait déjà en puissance à la naissance du piano moderne, à la fin du XIXe siècle. Pourtant, rares sont ceux qui ont su en révéler les esprits comme le font ici ces deux figures de la musique pianistique contemporaine. Dans cet enregistrement, les

deux instruments deviennent un orchestre moderne à part entière, s'étendant jusqu'à des paysages sonores évoquant la nature et des cartographies mentales acoustiques, le tout joué à quatre mains, sans effets ni boucles.

La maîtrise et la passion des deux musiciens, malgré leur ouverture aux influences et aux traditions, s'enracinent clairement dans le raffinement de la musique de chambre issue de la tradition classique, dans l'authenticité des musiques populaires, dans la dimension rituelle des musiques sacrées, mais aussi dans la liberté créatrice et l'élan d'innovation du jazz. L'énergie rythmique puise également dans l'héritage des musiques balkaniques et leurs traditions rythmiques sophistiquées, notamment à travers des instruments percussifs comme le cymbalum.

La naissance du projet : un travail d'équipe

Tania Giannouli a grandi en Grèce, où elle a étudié le piano classique et la composition contemporaine. L'improvisation constitue pour elle un point de départ vers des paysages musicaux plus vastes et sans frontières. Elle est connue pour son approche instinctive et pour sa philosophie profondément guidée par la création, affranchie des catégories de genre. Son amour de la mélodie demeure le socle émotionnel de son travail, aux côtés de ses explorations avant-gardistes et de ses improvisations libres. La musique de Giannouli est ouverte sur le monde, sans frontières esthétiques, mais son âme, son lyrisme et son sens dramatique de l'espace restent intimement façonnés par son héritage grec. Les sons de la mer, les paysages de Grèce, la lumière singulière et le ciel de l'Attique nourrissent organiquement son imaginaire sonore.

Nik Bärtsch a grandi en Suisse, jouant de la batterie et du jazz dès l'enfance. Très tôt, ses voyages en Roumanie et en Grèce avec sa mère lui offrent des expériences musicales fondatrices, notamment à Sfântu Gheorghe, sur les rives de la mer Noire, ou

encore à Épidaure. Son parcours le mène du jazz et de la musique hybride de George Gershwin vers Béla Bartók, première rencontre décisive avec la musique classique, notamment à travers l'étude du *Mikrokosmos*. Cette découverte l'amène ensuite à une formation approfondie en musique classique, dans toute sa modernité. Nourrissant également une profonde fascination pour la culture japonaise, il se rend régulièrement au Japon depuis 2003. De ce parcours naissent notamment ses ensembles MOBILE et RONIN, devenus au fil des décennies des formations majeures de la scène musicale contemporaine, tandis que ses compositions sont reconnues pour leur caractère singulier et novateur.

Tania Giannouli et Nik Bärtsch se rencontrent pour la première fois en tant qu'*Artists in Residence* lors de l'édition 2022 de l'Enjoy Jazz Festival. Le directeur du festival, Rainer Kern, leur propose alors de se retrouver l'année suivante pour un concert commun. Ce duo, salué aussi bien par le public que par la critique, se produit dans la salle de concert de BASF, dotée de plusieurs remarquables Steinway D. Quelques mois plus tard, le festival organise et coproduit avec les artistes l'enregistrement de cet album dans ce même lieu.

La philosophie musicale de l'instant présent

La philosophie de la *stoa* grecque met l'accent sur le calme et l'énergie du « maintenant », dans une approche proche de celle de la tradition zen japonaise. Toutes deux considèrent la pratique comme une voie spirituelle essentielle et peuvent ainsi être envisagées davantage comme un travail philosophique que comme une activité religieuse. La musique, discipline de la transcendance enracinée dans l'art du geste et dans une écoute pleinement éveillée, devient alors le médium idéal de cette quête. C'est à la fois ascétique et extatique.

Sur cet album, les univers mentaux et musicaux des deux artistes se rejoignent naturellement après des décennies de parcours individuels, pour donner naissance à une philosophie sonore partagée de l'instant présent. Dans ces huit pièces, on entend le distillat de toutes ces dimensions, exprimé avec une fluidité organique et sans effort apparent, aussi simple et aussi complexe que le vent faisant frémir un saule.

Kim Longin

Zwei Flügel, ein Kosmos

Im Zusammenspiel als Duo entsteht eine einzige Kommunikations-Linie zwischen zwei Menschen. Bei einem Trio entstehen drei Linien und ein Quartett kommuniziert bereits mit der Komplexität von sechs Linien. Die Duo-Kommunikation schafft daher eine Intimität im Zusammenspiel der Musizierenden und betont den gemeinsam geschaffenen Raum, der voller Energie und gleichzeitig fragil ist. Zusammenspiel und Partnerschaft werden so selbst zur Message, zusammen mit der Musik, welche das Duo selber an die Hand nimmt, sobald sie in Fluss gerät. Resonanz, Flow, Raum und Dramaturgie kreieren einen kohärenten Kosmos, der sich zwischen den Musizierenden entfaltet, sie schließlich umfasst und ihr Spiel transzendiert. Wie in einem japanischen Anime-Film fließt aus den beiden Klavieren ein Universum aus Klängen, das sie schließlich in sich selber aufnimmt.

Sich gegenseitig zu respektieren bedeutet nicht, Respekt einzufordern oder zu gewähren, sondern vielmehr, durch aufmerksames Zuhören eine emphatische Verbindung zwischen den Beteiligten herzustellen – ein Akt des Zuhörens mit allen Sinnen. Musik schafft einen gemeinsamen Raum, in dem gegenseitiger Respekt heranwachsen kann. Genau dies lernen wir durch das gemeinsame Musizieren und insbesondere durch das Zusammenspiel im Duo. Zusammenspiel und Kommunikation zwischen den Musikern schaffen eine Welt mit eigenen Bedeutungen und Regeln, die auch die Zuhörenden miteinbezieht. Dieses „Dazwischen“ auf verschiedenen Ebenen hat eine soziale, spirituelle und philosophische Qualität, die hier durch das griechische Wort *Meta* benannt wird also hinter der reinen Physik der Phänomenen liegt. Ein *Metakosmos* in diesem Sinne ist eine sich selbst aufladende Energie, ein soziomusikalischer Prozess, der sowohl Partnerschaft als auch Gemeinschaft nährt.

Orchestrales Denken

Das moderne Klavier und seine Geschichte sind noch jung. Der Klangkosmos, den wir auf diesem Album hören, war dem modernen Klavier bereits innewohnend, als es Ende des 19. Jahrhunderts seine heutige Form annahm. Doch bisher hat noch niemand seinen Geist so zum Ausdruck gebracht wie diese beiden Vertreter der modernen Klaviermusik. Die zwei Instrumente werden auf dieser Aufnahme zu einem modernen Orchester, das sich sogar zu Klanglandschaften aus der Natur und akustische Mind Maps ausdehnt – alles gespielt mit vier Händen und ohne Effekte oder Loops.

Trotz der generellen Offenheit der zwei Musiker gegenüber Einflüssen und Traditionen, gibt es klare Bezüge hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und ihrer Hingabe an die Musiktradition: die Liebe zum Detail der klassischen Kammermusik, die Freude am Geist der Unmittelbarkeit der Volksmusik, das Interesse an rituellen Strukturen der geistlichen Musik sowie das Bedürfnis nach Innovation und Freiheit, die den Jazz nährt. Die rhythmische Energie der zwei Spieler ist auch durch das Erbe der Musik des Balkan beeinflusst und lässt rhythmische Traditionen einfließen, die sich auch auf Perkussionsinstrumenten wie dem Zymbal entwickelt haben.

Kreation und Teamwork

Tania Giannouli wuchs in Griechenland auf und studierte klassisches Klavier und zeitgenössische Komposition. Sie nutzt die Improvisation als Ausgangspunkt, um möglichst grenzenlose musikalische Landschaften zu erkunden. Sie ist bekannt für ihren intuitiven Ansatz und eine strikte „Kreativität-zuerst“-Philosophie, die Genre-Etikettierungen ablehnt. Sie hegt eine tiefe Liebe für melodische Entwicklung, die ihr neben ihren furchtlosen avantgardistischen freien Improvisationen als Fundament und emotionaler Kern ihres Schaffens dient. Giannoulis Musik ist international offen und grenzenlos, doch ihre

musikalische Seele und Lyrik und ihr dramaturgisches Raumgefühl sind grundlegend von ihrer griechischen Herkunft und Tradition geprägt. Der Klang des Meeres und der Landschaften Griechenlands, des spezifischen Lichtes und der attische Himmel dienen ihr als organische Inspirationsquellen.

Nik Bärtsch wuchs in der Schweiz auf und spielte bereits als Kind Schlagzeug und Jazz Klavier. In dieser frühen Lebensphase reiste er mit seiner Mutter nach Rumänien und Griechenland und sammelte zum Beispiel in Sfântu Gheorghe am Schwarzen Meer oder in Epidauros prägende musikalische Erfahrungen. Seine Entwicklung führte ihn vom Jazz und George Gershwins Crossover-Musik zu Béla Bartók als erster ernsthafter Begegnung mit der klassischen Musik, einschließlich dem Studium von Bartóks *Mikrokosmos*. Dies führte schließlich zu einer formalen Ausbildung in klassischer Musik, die auch modernen Entwicklungen umfasste. Er zeigt zudem ein tiefes Interesse an der japanischen Kultur und besucht Japan seit 2003 regelmäßig. Seine Working-Bands MOBILE und RONIN entstanden aus diesen Entwicklungen und haben sich in den letzten Jahrzehnten als festen Größen in der Welt der modernen Musik etabliert. Dabei sind seine Kompositionen sind für ihren individuellen und innovativen Charakter bekannt.

Musikalische Philosophie des Jetzt

Die antike griechische Philosophie der Stoa legte den Schwerpunkt auf Gelassenheit und Präsenz im Hier und Jetzt – eine Vorstellung von Gegenwart, die der japanischen Zen-Tradition ähnelt. Beide Traditionen empfehlen Üben als eine Form der Selbstdisziplin und als wichtigste spirituelle Strategie. Sie können daher eher als philosophisches Praktizieren denn als religiöse Aktivität verstanden werden. Musik als Disziplin der Transzendenz, die in handwerklichem Können und bewusstem Zuhören verwurzelt ist, ist somit ein ideales Medium für diese Arbeit. Sie ist gleichzeitig asketisch und ekstatisch.

Die geistigen und musikalischen Hintergründe der Musizierenden auf dieser Aufnahme haben sich nach langen individuellen Wegen auf natürliche Weise miteinander verflochten und sind zu einer gemeinsamen klanglichen Philosophie des Hier und Jetzt geworden. Die acht Stücke des Albums präsentieren die Essenz all dieser Aspekte auf organische und mühelose Art und Weise – so natürlich und so komplex wie die Bewegungen einer Weide, wenn der Wind durch ihre Zweige singt.

Kim Longin

© Annemone Taake