

Karlheinz Essl
Composer / Performer

Geboren 1960 in Wien. Österreichischer Komponist, Performer, Elektroniker, Medienkünstler, Software-Entwickler und Kompositionsprofessor.

1981–1987 Studium an der Wiener Musikhochschule: Komposition (Friedrich Cerha), elektroakustische Komposition (Dieter Kaufmann), Kontrabass (Heinrich Schneikart). 1979–1989 Studium an der Universität Wien: Musikwissenschaft und Kunstgeschichte. 1989 Promotion zum Dr. phil. mit einer Dissertation über „*Das Synthese-Denken bei Anton Webern*“.

Auseinandersetzung mit mittelalterlicher Musik und deren Aufführungspraxis. Theoretische und kompositorische Aufarbeitung serieller Denkansätze. Untersuchungen zur Formalisierbarkeit musikalischer Prozesse („Computer Aided Composition“) in Zusammenarbeit mit Gottfried Michael Koenig. Entwicklung von Software für algorithmische Komposition und generative Klangerzeugung in Echtzeit. Zahlreiche Veröffentlichungen zur zeitgenössischen Kompositionstheorie.

1990–1994 composer-in-residence bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik. 1992–1993 Performance-Projekt Partikel-Bewegungen mit Harald Naegeli, dem „Sprayer von Zürich“ und Realisierung eines Kompositionsauftrags des IRCAM in Paris. 1997 Komponistenportrait bei den Salzburger Festspielen („Next Generation“). 1998–1999 verschiedenste Realisierungen des work-in-progress FLOW mit Musikern aus unterschiedlichsten Genres. 2003 artist-in-residence des Festivals „musik aktuell“, 2004 composer-in-residence am Brucknerhaus Linz.

Unterrichtete zwischen 1995–2006 „Computer Aided Composition“ am Studio for Advanced Music and Media Technology (SAMT) der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Von 2007 bis 2025 Professor für Komposition mit Schwerpunkt elektroakustische

und experimentelle Musik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw). 2016 Research Fellow am Queensland Conservatory der Griffith University in Brisbane, Australien. Gastvorlesungen an Musik- und Kunstuniversitäten u.a. in Graz, Toronto, Kopenhagen, Köln, Stuttgart, Montreal, Toronto, Boston, Mexico, Hilversum, Groningen, Valencia, Nottingham, Brisbane, Helsinki, Kiev, Riga, Parma, Oslo, Triest, Ankara und Mailand. 1992–2016 Musikintendant des Essl Museums in Klosterneuburg.

Neben Instrumentalwerken und Kompositionen mit Live-Elektronik gestaltet er Improvisationskonzepte, Klanginstallationen, ortsbezogene Musik-Performances sowie Projekte im Internet. Er entwickelt Software für algorithmische Komposition und agiert als Performer und Improvisator, wobei er neben seiner eigenen Software auch Instrumente wie E-Gitarre, Spielzeugklavier und modulare Synthesizer spielt.

Aufführungen bei zahlreichen nationalen und internationalen Musikfestivals. Zusammenarbeit mit Ensembles wie Arditti Quartet (London), Ensemble Modern (Frankfurt), Ensemble Recherche (Freiburg), ensemble xx. Jahrhundert (Wien), Klangforum Wien, Ensemble InterContemporain (Paris), Champ d'Action (Antwerpen), RSO Wien et al. Zusammenarbeit mit Soloist:innen wie: Irvine Arditti (London), Ernst Kovacic (Vienna), Mike Svoboda (Basel), Garth Knox (Paris), Isabel Ettenauer (St. Pölten), Xenia Pestova (Nottingham), Lars Mlekusch (Wien), Christian Altenburger (Wien), Agnes Heginger (Wien) et al. Zusammenarbeit mit KünstlerInnen wie Harald Naegeli, Andreas Okopenko, Jonathan Meese, Fabrizio Plessi, Herrmann Nitsch, Xenia Hauser, Jacqueline Kornmüller und den TänzerInnen Rose Breuss, Bernd Bienert, Sabina Holzer, Sebastian Prantl und Andrea Nagl.

Kompositionsaufträge u.a. von: Konzerthaus (Wien), Musikprotokoll (Graz), Kunstradio (ORF), IRCAM (Paris), Klangforum Wien, Radio Symphony Orchestra Vienna, Elision Ensemble (Australia), Salzburg Festival, Ensemble Champ d'Action (Belgium), Ensemble die reihe (Vienna), trio accanto (Freiburg), WIEN MODERN, EOS Quartet (Wien), Studio Percussion graz, Austrian Cultural Forum (New York), Staatstheater Stuttgart, Musikprotokoll (Graz), musik aktuell (Niederösterreich), Ensemble Wiener Collage, Donaufestival, Wiener Saxophonquartett, Stanser Musiktage, Linz 2009 – European Capitol of Europe, Música y Escena (Mexico City, 2011), junctQín keyboard collective (Toronto 2012), Klangspuren (Schwaz 2012), Philharmonie Luxembourg (Luxembourg 2012), Universität Wien (2015), Globart Academy (2004, 2009, 2019), Non-Piano Toy Piano Festival Hamburg (2024, 2025).

www.essl.at