

Fr 5. Mai 2023

Wallraf-Richartz-Museum, Stiftersaal

12:00 ACHT BRÜCKEN Lunch

mdi ensemble – Öffentliche Probe zum Konzert um 18:00

16:00 ACHT BRÜCKEN Spezial

Helmut Lachenmann – My Way
Dokumentarfilm von Wiebke Pöpel

18:00 ACHT BRÜCKEN Konzert

mdi ensemble – Werke von Helmut Lachenmann
und Salvatore Sciarrino

mdi ensemble

Fr 5. Mai 2023 | 12 Uhr ACHT BRÜCKEN Lunch
Wallraf-Richartz-Museum, Stifftersaal

mdi ensemble – Öffentliche Probe zum Konzert um 18:00

mdi ensemble

Livia Rado | Sopran

Sonia Formenti | Flöte

Paolo Casiraghi | Klarinette

Corinna Canzian | Violine

Paolo Fumagalli | Viola

Giorgio Casati | Violoncello

Luca Ieracitano | Klavier

Das mdi ensemble probt Salvatore Sciarrinos *Una lettera e 6 canti*
für das Konzert am Abend um 18:00

Keine Pause | Ende gegen 12:30

Gefördert durch die Kunststiftung NRW

Kunststiftung
NRW

Fr 5. Mai 2023 | 16 Uhr ACHT BRÜCKEN Spezial
Wallraf-Richartz-Museum, Stifftersaal

Helmut Lachenmann – My Way
Dokumentarfilm von Wiebke Pöpel

Wiebke Pöpel

HELMUT LACHENMANN – MY WAY (D/IT/CH 2020)

deBunt Film in Koproduktion mit dem SWR und gefördert
von der MFG Baden-Württemberg

Ende gegen 17:30

Fr 5. Mai 2023 | 18 Uhr ACHT BRÜCKEN Konzert
Wallraf-Richartz-Museum, Stiftersaal

mdi ensemble

Livia Rado | Sopran

Sonia Formenti | Flöte

Paolo Casiraghi | Klarinette

Corinna Canzian | Violine

Paolo Fumagalli | Viola

Giorgio Casati | Violoncello

Luca Ieracitano | Klavier

PROGRAMM

Helmut Lachenmann * 1935

Allegro sostenuto (1986–88)

Musik für Klarinette/Bassklarinette, Violoncello und Klavier

Kompositionsauftrag der KölnMusik

Trio (1965)

für Violine, Viola und Violoncello

Pause

Salvatore Sciarrino * 1947

Una lettera e 6 canti (2021)

für Stimme und sechs Musiker

Una lettera

N. 1 La conchiglia

N. 2 La conchiglia 2

N. 3 Canzone del Tao

N. 4 Filastrocca del moto e della mente

Improviso gettato fra i canti / Improvisation zwischen den Stücken

N. 5 I libbra (i libri)

N. 6 Il figlio delle Muse

Kompositionsauftrag von Milano Musica, Montréal /

Nouvelles Musiques und ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln

Pause gegen 18:45 | Ende gegen 19:30

Gefördert durch die Kunststiftung NRW

Kunststiftung
NRW

und unterstützt durch das Istituto Italiano di Cultura Köln

DIE GESANGSTEXTE

Salvatore Sciarrino

Una lettera e 6 canti (2021)

für Stimme und 6 Musiker

Una lettera

Rumore di vento, vento che soffia forte, deciso a strappare l'ultima foglia dal ramo. Si fa nuvolo e minaccia, poi la pioggia bisbiglia. Non ho speranza.

L'autunno non finisce
consunte di pianto le maniche

la pioggia lenta non può tanto

Sono triste ma nessuno se ne accorge. Tormentate dal vento le foglie fanno pieta. Le goccioline sotto i rami, come mi somigliano! Resto coricata nella veranda, forse la mia fine non è lontana. Provo rabbia contro i servi che dormono e non possono parlare con me. Ora sento gridi lontani delle oche selvatiche: gli altri ne saranno commossi, ma io non posso sopportare questo suono.

Notti bianche!
Deboli gridi
delle oche selvatiche.

No, voglio aprire le imposte e guardare la luna che scende verso l'orizzonte. Nella nebbia si uniscono il tocco di una campana e il canto dei galli. Non c'è momento come questo, né in passato né in futuro; sento nuovo anche il colore delle mie maniche.

Notti bianche!
Bussano al cancello – che sarà?
Notti bianche!

Veramente passi la notte con pensieri simili ai miei?

Izumi Shikibu, Diario (1002–1003 d.C.)

Traduzione di Salvatore Sciarrino

Ein Brief

Tosen des Windes, ein Wind, der stark weht, entschlossen, das letzte Blatt vom Zweig zu reißen. Der Himmel zieht sich drohend zu, dann flüstert der Regen. Ich bin hoffnungslos.

Endlos ist der Herbst,
meine Ärmel vom Weinen
zerschlissen,
wie es der sanfte Regen nicht vermag.

Ich bin traurig, doch niemand bemerkt es. Die vom Wind geschundenen Blätter erwecken Mitleid. Die Tropfen unter den Zweigen, wie sie mir ähneln! Ich bleibe auf der Veranda liegen, vielleicht ist mein Ende nicht fern. Ich bin wütend auf die Diener, die schlafen und nicht mit mir sprechen können. Nun höre ich ferne Rufe von Wildgänsen: Die anderen mögen davon ergriffen sein, doch ich kann diesen Klang nicht ertragen.

Schlaflose Nächte!
Leise Rufe
der Wildgänse.

Nein, ich will die Türflügel öffnen und den Mond anschauen, der sich zum Horizont senkt. Im Nebel vereinen sich der Schlag einer Glocke und der Schrei der Hähne. Einen Augenblick wie diesen gibt es weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft; auch die Farbe meiner Ärmel empfinde ich als neu.

Schlaflose Nächte!
Man klopft ans Tor – was mag es sein?
Schlaflose Nächte!

Verbringst du wirklich die Nacht mit Gedanken, die meinen ähneln?

Izumi Shikibu, Tagebuch (1002–1003 n. Chr.)

1. La conchiglia

A conchiglia del buio
Se tu, carissima, accostassi
Orecchio d'indovina,
Per forza ti dovresti domandare:
»Tra disperdersi d'echi, Da quale dove
a noi quel chiasso arriva?«

D'un tremito il tuo cuore ammutirebbe
Se poi quel chiasso,
Dagli echi generato, tu scrutassi

Insieme al tuo spavento nell'udirlo.

Dice la sua risposta a chi l'interroga:
»Insopportabile quel chiasso arriva
Dal racconto d'amore d'un demente;
Ormai è unicamente percettibile
Nell'ora degli spettri.«

Giuseppe Ungaretti

2. La conchiglia 2

A conchiglia del buio
Se tu, carissima, premessi orecchio
D'indovina: »Da dove – mi
domanderesti –
Si fa strada quel chiasso
Che, tra voci incantevoli,
D'un tremito improvviso agghiaccia il
cuore?«

Se tu quella paura,
Se tu la scruti bene,
Mia timorosa amata,
Narreresti soffrendo
D'un amore demente
Ormai solo evocabile
Nell'ora degli spettri.

Soffriresti di più
Se al pensiero ti dovesse apparire

Oracolo, quel soffio di conchiglia,

Che annunzia il rammemorarsi di me

Già divenuto spettro
in un non lontano futuro.

Giuseppe Ungaretti

1. Die Muschel

Wenn an die Muschel des Dunkels
du, meine Liebste, dein Ohr
einer Wahrsagerin hieltest,
müsstest du dich zwangsläufig fragen:
»Von welchem Wo, durch
verklingende Echos, gelangt dieser
Lärm zu uns?«

Zitternd würde dein Herz verstummen,
wenn du dann diesen Lärm,
der den Echos entsprang,
untersuchtest und
auch dein Erschrecken, als du ihn
hörtest.

Sie gibt Antwort der, die sie befragt:
»Dieser Lärm – unerträglich – kommt
aus dem Liebesbericht eines Narren;
nun ist er nur noch wahrnehmbar
zur Geisterstunde.«

Giuseppe Ungaretti

2. Die Muschel 2

Wenn du an die Muschel des Dunkels,
Liebste, dein Ohr einer Wahrsagerin
drücktest: »Von woher«, – würdest du
mich fragen –
»bahnt sich seinen Weg dieser Lärm,
der zwischen bezaubernden Stimmen
das Herz jäh zitternd gefrieren lässt?«

Wenn du diese Angst,
wenn du sie genau ergründest,
meine ängstliche Geliebte,
würdest du leidend berichten
von einer närrischen Liebe,
die nur noch zu erwecken ist
zur Geisterstunde.

Du würdest noch mehr leiden,
wenn beim Denken daran wie ein
Orakel
sich jenes Raunen der Muschel
einstellte,
welches dir das Erinnern an mich
ankündigt,
der schon Geist sein wird
in einer nicht zu fernen Zukunft.

Giuseppe Ungaretti

3. Canzone del Tao

Il Tao non ha forma o suono.
E sottile e difficile da percepire.

Bodhidharma. *Discorso sul flusso del sangue*
Adattamento di Salvatore Sciarrino

4. Filastrocca del moto e della mente

Ogni moto è un moto della mente.

Oltre il moto non c'è niente,
e oltre la mente non c'è moto.

Ma il moto non è la mente.

E la mente non è il moto.

Il moto è privo di mente.
E la mente è per essenza immota.

Non c'è moto senza mente
e non c'è mente senza moto.

Eppure la mente non si muove
perché sua essenza è il vuoto
e il vuoto non si muove.

Il moto equivale alla mente
e la mente invece è immota.

Bodhidharma. *Discorso sul flusso del sangue*
Adattamento di Salvatore Sciarrino

5. I libbra

I libbra stanno soli, comu
chiddi
chi sunnu dispizzati,
l'angariati,
stritti nne ligna, muti:

I libri

I libri stanno soli, come
quelli
che sono disgustati,
afflitti da angherie,
stretti negli scaffali, muti:

Die Bücher

Die Bücher sind einsam,
wie jene,
die misshandelt werden,
missbraucht,
in Regale gedrängt,
stumm:

3. Das Lied vom Dao

Das Dao hat weder Form noch Klang.
Es ist fein und schwer wahrzunehmen.

Bodhidharma, *Lehrrede vom Strömen des Blutes*
Adaptiert von Salvatore Sciarrino

4. Lehrvers von der Bewegung und vom Geist

Jede Bewegung ist eine Bewegung
des Geistes.

Jenseits der Bewegung gibt es nichts,
und jenseits des Geistes gibt es keine
Bewegung.

Doch ist die Bewegung nicht der
Geist.

Und der Geist ist nicht die Bewegung.

Die Bewegung ist ohne Geist.
Und der Geist ist seinem Wesen nach
unbewegt.

Es gibt keine Bewegung ohne Geist
und es gibt keinen Geist ohne
Bewegung.

Dennoch bewegt sich der Geist nicht,
da seine Essenz die Leere ist
und sich die Leere nicht bewegt.

Die Bewegung entspricht dem Geist
und der Geist dagegen ist unbewegt.

Bodhidharma, *Lehrrede vom Strömen des Blutes*
Adaptiert von Salvatore Sciarrino

l'ùmidu i puntiddia	l'umido li macchietta	Die Feuchtigkeit macht sie fleckig,
nne vasciura scurusi, allippatizzi ri muffa. [...]	in posti bassi e bui, imbevuti di muffa. [...]	unten dunkel, beschmutzt sie mit Schimmel. [...]
Hannu tristizzi i libbra	Hanno tristezze i libri	Die Bücher haben Kummer,
ch'unn'i putemu fari scenti,	che non possiamo comprendere,	den zu verstehen wir nicht in der Lage sind,
ddulura linzittiusi. Gnuianu trisora, l'allisciati	dolori laceranti. Riservano tesori, lo sfiurare	sind schmerzzerrissen. Sie bergen Schätze, das Streicheln
ri chiddu chi, calatu	di quello che, calato	desjenigen, der niederkniend,
a pinzari, a nchiappari	nei pensieri, imbratta	um zu denken und auf die Blätter
nne fogghi, sapi chi cci sunnu.	i fogli, sa che ci sono.	zu schreiben, weiß, dass ich da bin.
<i>Nino de Vita, Sulità</i>	<i>Traduzione di Salvatore Sciarrino</i>	

6. Il figlio delle Muse

QVISQVIS * ADES *
LAETUS * MVSIS * ET *
CANDIDVS * ADSIS *
FACVNDVS * CITHARÆ
* NIL *
NISI * CANDOR * INEST

Chiunque tu sia
vieni alle Muse lieto e
puro
non vale eloquenza di
cetra
se non entra purezza

*Iscrizione nel Palazzo
Ducale di Urbino*

*Traduzione di Salvatore
Sciarrino*

6. Der Sohn der Musen

Wer immer du bist,
nähere dich den Musen
froh und rein;
die Gewandtheit auf der
Zither zählt nichts,
wenn nicht Reinheit
dabei ist.

*Inscript im
Herzogspalast von
Urbino*

*Aus dem Italienischen, Sizilianischen, Japanischen und Lateinischen,
teils nach Übersetzungen von Salvatore Sciarrino: Sebastian Viebahn
Dank an Dr. Heike Patzschke für Übersetzungen und Erläuterungen
zum japanischen Ausgangstext von »Una lettera«*

Das *Allegro sostenuto* (1986–88) von **Helmut Lachenmann**, einem Auftragswerk der KölnMusik, erlebt seine Uraufführung am 3. Dezember 1989 in der Kölner Philharmonie. Seither gehört diese *Musik für Klarinette/Bassklarinetten, Violoncello und Klavier*, so der Untertitel, zu den meist gespielten Werken aus dem Katalog des Komponisten und überhaupt der emphatischen Neuen Musik. *Allegro sostenuto* ist in vielerlei Hinsicht faszinierend, zum einen wegen seines »Instrumentenbaus«. Denn, so betitelt Lachenmann 1986 einen Essay, *Komponieren heißt: ein Instrument bauen*. Dessen erste These lautet: »Komponieren heißt, über Musik nachdenken.« Abgesehen von der in seinen Werken sich weidlich niederschlagenden Reflexionen, was Musik ist, wie sie sich konstituiert und welche Wege sie bereits wie und warum zurückgelegt hat, artikuliert sich die seinige Musik als eine in ihren wirklich kompliziert zu spielenden Facetten als ein höchst wirkungsvolles Ereignis, als neue Erfahrung, als Erkundung neuer Landschaften, selbst wenn dann und wann Vertrautes aufscheint, aufzuscheinen scheint. Als Lachenmann am 19. Juni 1998 im musikwissenschaftlichen Seminar der Universität Köln einen Vortrag vor allem zu *Allegro sostenuto* hält, sagt er in der sich anschließenden Publikumsdiskussion: »Wir müssen ständig Neues entdecken. Wenn wir bei dieser Suche einmal einen alten Bekannten wiedertreffen, dann muss er mitgenommen werden. Es gibt in meinem Denken eine etwas verwegene Spekulation (...): die Idee von einer Nicht-Musik. Das ist gewiss Spekulation. Aber ich glaube, man könnte eine ganze Reihe von Werken in diesem Jahrhundert damit begreifen: Arnold Schönbergs Musik als eine Nicht-Musik oder Nonos Musik. Sie hat den geläufigen Musikbegriff durchbrochen. Man hat das als negativ empfunden, man hätte es auch als Befreiung empfinden können. Gerade das, was die Komponisten serieller Musik ermöglicht haben, war im Grunde eine Art Nicht-Musik, die wir inzwischen wieder nostalgisch als Idylle oder als Kolorit mit oder ohne Patina integriert haben in unserer schönen musikalischen ›new world‹. Aber der Schritt heraus aus der Musik mit ihren vertrauten Kategorien, dieser Schritt hat beispielgebend ein Postulat geschaffen und so – über sich selbst hinaus – neue Perspektiven angedeutet. Hier anzusetzen, ist vielleicht schwer, es tangiert so viel. Und da kann natürlich alles passieren. Da kann es sein, dass wir unter dem Vorwand von Nicht-Musik wieder Musik machen.« Und das manifestiert sich auch sinnlich in »*Allegro sostenuto*«, einem Werk der Aufgriffe und neuer Horizonte, einer Rück-Kunft. Das gilt auch für das zwanzig

Jahre ältere Streichtrio, das Lachenmann nach seinem zweijährigen Privatstudium bei Luigi Nono in Venedig komponiert. Mit diesem Stück beendet er die Phase der produktiven Auseinandersetzung und Prägung durch den Serialismus. Und das »Befreiungsmanöver« führt Lachenmann zu engen zwölftönigen Strukturen (ohne Beachtung des dodekaphon-seriellen Wiederholungsverbots) und zu einer insgesamt fließenden Form mit verschiedenen Ereignis- und Energiedichten, bestehend aus mannigfaltigen farbigen Spielweisen, rhythmisch-metrischer Vielfalt und etlichen Pausen: als Momente von Stille oder der Reflexion: Wie geht es weiter? Es geht weiter... Lachenmanns Streichtrio ist ein notwendiger und wichtiger Schritt auf dem Weg zu seiner »musique concrète instrumentale«.

»Es geht nicht darum«, bemerkte der italienische Komponist **Salvatore Sciarrino** einmal, »mehr oder weniger passende Klänge auszuwählen, die die Wohnung schöner zu gestalten, sondern mit neuen Klängen neue Universen zu bauen. Dies sollte das Ziel jedes Komponisten sein, der einer solchen Bezeichnung würdig ist.« Der 1947 in Palermo geborene Sciarrino erweitert seine Ästhetik durch experimentelle Prozesse, ist stetig auf der Suche nach Unbekanntem. Um naturalistische Aneignungen der Welt geht es ihm in seiner Musik nicht. Selbst da, wo er mal Klangutensilien aus der Natur gebraucht (etwa Nadelholzzweige), sind sie nur eine weitere neue subtile Nuance aus dem riesigen Klangarchiv der Welt. Das Erforschen, Gestalten und Umspielen des Geräuschhaften an der Grenze des Hörbaren ist ein markantes Kennzeichen der Sciarrino'schen *Ecriture*. Sie gemahnt an Traumhaftes und Ephemeres, an Abwesendes und Imaginäres und betont das bereits Existierende, das wir so oft überhören, übersehen, nicht wahrnehmen wollen. Sein Stück *Una lettera e 6 canti* (2021) für Stimme und sechs Musiker folgt dieser Selbstverpflichtung und manifestiert sich hier in der Emanzipation der menschlichen Stimme von der (einst innovativen) Imitation instrumentaler Möglichkeiten und in der Kraft des Vokalen für das Instrumentalensemble.

Stefan Fricke

Salvatore Sciarrino

Una lettera e 6 canti

Nach jahrelangem Perfektionieren seiner Vokalkomposition hat Salvatore Sciarrino eine neue, eigene Rhetorik des gesungenen Wortes entwickelt, die zu einem charakteristischen Stilmittel seiner Musik wurde und sich in seinen Opern und den anderen Vokalstücken zeigt. In Stücken wie *Vanitas* (1981) und *La perfezione di uno spirito sottile* (1985) begann der Komponist seinem vokalen Stil Form zu geben, doch erst in seiner ersten Oper, *Perseo e Andromeda* (1990), formulierte er seine Rezitativtechnik präzise aus. Sie erlaubt es, das *parlato* mit *glissati* zu verzieren und so eine mikrotonale Aura zu schaffen, beim Gesangsvortrag traditionelle Artikulationsweisen zu meiden, lange Silbenfolgen mit engstmöglicher Stimmlenkung zu artikulieren, oder Gesangslinien aus verhaltenen Vorwärtsimpulsen und mikroskopischen Nuancen zu produzieren: »Ich vertrete einen völlig neuen Vokalstil, der nicht von irgendetwas Vergangenen ausgeht und der auch heute noch Perspektiven eröffnet, die früher undenkbar waren«, erklärt Sciarrino. Dieser Vokalstil ist in *Luci mie traditrici* (1996–98) und den folgenden Werken, aber auch in jüngeren Liedzyklen wie *Cantiere del Poema* (2011), *Immagina il deserto* (2016), *Pioggie diverse* (2019) und *Una lettera e 6 canti* (2021) noch einfacher und auch definitiv reifer geworden. *Una lettera e 6 canti* für Stimme und sechs Instrumente (Streichertrio, Flöte, Klarinette und Klavier) entsprang Begegnungen mit verschiedenen Freunden (den Widmungsträgern der sechs Lieder), die Textideen, Anregungen und Vorschläge beisteuerten. Von der Form her besteht der Zyklus aus einer Reihung von Klangbildern, die auf Texten verschiedener Autoren basieren, eingebettet in ein Instrumentalambiente aus »Impulsen und Vibrationen, die von Hauch über Klang bis hin zum Rascheln reichen, fast völlig unabhängig von der Instrumentenfamilie, die sie hervorbringt.« Bei zweien der Lieder handelt es sich um zwei vertonte Versionen eines der letzten Gedichte von Giuseppe Ungaretti, *La conchiglia*, das von der Liebe des betagten Dichters zur jungen Bruna Bianco inspiriert war:

Wie genial, diese extreme Liebe von Ungaretti, die ihr Echo im Rauschen einer Muschel findet, eine Stimme außerhalb der Zeit! Einzigartig sowohl die entwaffnend leicht fließenden Verse als auch vor allem

die Doppelstruktur, die es jedem der beiden Teile ermöglicht, Quintessenz und Spiegel des jeweils anderen zu werden.

So entsteht ein subtil gewobener Gesang, dessen Stimmen so geführt sind, dass ihnen verzierte Endungen folgen, die ihr Echo im locker gewobenen instrumentalen Band des Streichersatzes finden; die anderen Instrumente gesellen sich erst nach den vier Verszeilen am Ende hinzu: »Insoportabile quel chiasso arriva / Dal racconto d'amore d'un demente: / Ormai è unicamente percettibile / Nell'ora degli spettri« (Dieser Lärm – unerträglich – kommt / aus dem Liebesbericht eines Narren / nun ist er nur noch vernehmbar / zur Geisterstunde). Aus der zweiten Gedichtfassung entsteht hingegen ein raunender Gesang, der sich aus einer Atmosphäre aus Zisch- oder Pfeiflauten (*Liberamente, un fischio lontano*) erhebt und dann ein Duett mit den Harmonietönen der Flöte und der Geige entspinnt. Hier liegt der insgesamt fragilste und poetischste Moment des Stücks: »Mia timorosa amata / Narreresti soffrendo / D'un amore demente / Ormai solo evocabile / Nell'ora degli spettri« (Meine ängstliche Geliebte / du würdest leidend berichten / von einer närrischen Liebe / die nur noch zu erwecken ist / zur Geisterstunde). Sowohl das dritte als auch das vierte Lied haben kontemplativen Charakter und sind Vertonungen von Passagen aus den Lehrreden über das Strömen des Blutes, die der Mönch und Gründervater des indischen Buddhismus, Bodhidharma, hielt. In *Canzone del Tao (senza tempo)* wiederholt der monodische Gesang die zwei Verse wie eine liturgische Formel: »Il Tao non ha forma o suono / È sottile e difficile da percepire« (Das Dao hat weder Form noch Klang / Es ist fein und schwer wahrzunehmen). Dieser Gesang ist unterteilt in kurze Passagen und wird begleitet von den Resonanzen des Klaviers (dessen rechtes Pedal getreten ist) und von kurzen Einsprengungen von Nachbartönen, gehauchten Tönen und Pizzicati. In dem von Clustern des Klaviers im tiefen Register skandierten Lied *Filastrocca del moto e della mente (Immoto)* belebt sich der Gesang kurz wie ein delikater Anklang an Madrigale nach den Worten »e non c'è mente senza moto« (Und es gibt keinen Geist ohne Bewegung). Es folgt *Improvviso gettato tra i canti*, ein brillantes instrumentales Zwischenspiel, das auf der Technik des *Jeté* basierend einen dichten Dialog zwischen Bratsche und Violoncello beginnt. Als nächstes Lied erklingt das reich verzierte *Libbra*, die Vertonung eines sizilianischen Dialektgedichts von Nino De Vita: Die Gesanglinie verläuft über lange Harmoniestränge zwischen langsamen Glissandi und einer Art

von Zwiegespräch von Flöte und Klarinette über den Anfangsvers von »I libbra stannu sulì«, der sich wiederholt. Der Zyklus schließt mit einem sehr schnellen Stück, *Il figlio delle Muse (Veloce più possibile)*, einer Vertonung der lateinischen Inschrift im Musentempel des Herzogspalasts von Urbino, die dazu auffordert, sich den Musen in Reinheit anzunähern. Den in italienischer Übersetzung gesungenen Text flankiert eine schnelle, leichte Klavierkomposition (»die ihn umschwirrt wie ein Kolibri die Blüte«, so Sciarrino), unterbrochen nur von einer zentralen, auf Latein gesungenen Passage mit verhaltenen Einsätzen der anderen Instrumente.

Gianluigi Mattietti
aus dem Italienischen: Sebastian Viebahn

Livia Rado

Die italienische Sopranistin Livia Rado wurde in Triest geboren. Sie hat sich auf die Interpretation zeitgenössischer Musik spezialisiert. Seit 2007 ist sie Mitglied des Ensembles L'arsenale, mit dem sie zahlreiche Werke junger Komponisten und Komponistinnen uraufgeführt hat. Ihr Repertoire umfasst zudem Werke unter anderem von Arnold Schönberg, Luigi Nono, Niccolò Castiglioni, Morton Feldman, Georges Aperghis, Salvatore Sciarrino, Gérard Grisey, Ivan Fedele, Brian Ferneyhough und Beat Furrer. Sie arbeitet noch mit vielen anderen Ensembles zusammen, darunter Algoritmo, Prometeo, Ex Novo, das mdi ensemble oder FontanaMIX. Sie wurde zu großen internationalen Festivals wie La Biennale di Venezia, MiTo Settembre Musica, Incontri Asolani oder Barge Music eingeladen. Sie ist auch regelmäßig in Musiktheaterproduktionen zu erleben. So sang sie die Rolle der Lilli in *Aquagranda* von Filippo Perocco am Teatro La Fenice, die Partie des ersten Soprans in *Prometeo* von Luigi Nono am Teatro Farnese in Parma, die Maddalena de' Pazzi in *Infinito Nero* von Salvatore Sciarrino in Bologna und vieles mehr. CD-Einspielungen umfassen unter anderem Schönbergs *Pierrot lunaire* sowie eine Hommage-CD für Martino Traversa mit dem Ensemble Prometeo unter der Leitung von Marco Angius, außerdem das *Libro di terra e d'incanti* von Simone Movio mit dem mdi ensemble unter der Leitung von Beat Furrer.

mdi ensemble

Das mdi ensemble wurde 2002 in Mailand gegründet und war von 2012 bis 2017 Artist in Residence beim Festival Milano Musica. Es wurde 2017 mit dem »Una vita per la Musica«-Preis sowie kürzlich mit dem Franco-Abbiati-Preis ausgezeichnet. Seit seiner Gründung arbeitet das italienische Ensemble mit Komponisten wie Helmut Lachenmann, Salvatore Sciarrino, Gérard Pesson, Marco Stroppa, Stefano Gervasoni, Sofia Gubaidulina und Unsuk Chin zusammen. Es konzertiert regelmäßig bei den wichtigsten italienischen Festivals, so etwa beim MITO SettembreMusica, bei der Biennale Venedig, der Società del Quartetto di Milano, dem Ravenna Festival, dem Festival dei due Mondi sowie dem Festival Transart. Darüber hinaus tritt das Ensemble in ganz Europa und in Übersee auf, insbesondere beim Festival Présences de Radio France in Paris, in der Tonhalle in Düsseldorf, beim SWR Stuttgart, beim Festival Jeunesse in Wien, bei der SMC in Lausanne, im Los Angeles County Museum of Arts, beim Chelsea Music Festival in New York City und im Italian Institute in Tokio. Außerdem arbeitet es häufig mit namhaften Dirigenten wie Marco Angius, Stefan Asbury, Beat Furrer, Robert HP Platz, Emilio Pomarico und Pierre-André Valade zusammen. Seit 2016 veranstaltet das mdi ensemble zwei Konzertreihen in Mailand und Florenz. Seine Diskografie umfasst vor allem monografische CDs, die Komponisten

wie Stefano Gervasoni, Misato Mochizuki, Giovanni Verrando, Sylvano Bussotti, Marco Momi, Emanuele Casale, Mauro Lanza und Simone Movio gewidmet sind. Die DVD *See the sound* – eine Hommage an Helmut Lachenmann – wurde in den TV-Sendern Rai 5 und Sky Classica ausgestrahlt.

Fr **05.** Mai

20:00 Kölner Philharmonie

ACHT BRÜCKEN Konzerte

traces

Carolin Widmann | Violine
Boglárka Pecze | Klarinette

Basel Sinfonietta
Peter Rundel | Dirigent

Helena Cánovas i Parés
Yiqing Zhu
Deep Grey (2021)
für Orchester

Helmut Lachenmann
Accanto (1975–76)
Musik für einen Klarinettenisten mit
Orchester

Michael Pelzel
Carnatic Pandora (2023)
für Violine und Orchester
Kompositionsauftrag von Basel Sinfonietta und ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln, gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung, die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und die Fondation SUISA
Uraufführung

Rebecca Saunders
traces (2007/2009)
für Kammerorchester

Zu Beginn ein ausgezeichnetes Werk: »Deep Grey« macht Anleihen bei Gamelan, Rock'n' Roll und Beatboxing, lässt analoge Klänge wie Live-Elektronik wirken – und bescherte dem jungen Chinesen Yiqing Zhu den 1. Preis der Basel Composition Competition 2021. Der Schweizer Michael Pelzel lernte bei mehreren Studienaufenthalten in Südindien die klassische karnatische Musik lieben. Ihre komplexen Rhythmen und exzentrischen Verzerrungen inspirierten sein neues Violinkonzert »Carnatic Pandora«. Für Helmut Lachenmann ist Mozarts Klarinettenkonzert Inbegriff von Schönheit und Humanität, aber auch

Beispiel einer Kunst, die zur Ware wurde. In »Accanto«, seinem »bis heute revolutionärsten Stück« (Eduard Brunner), dient das Konzert als verborgener Bezugspunkt. Rebecca Saunders spielt mit der Stille und lotet in ihren Werkteilen Bedeutungsnuancen von Begriffen aus. Das englische Wort »Trace« kann Spuren unsichtbarer Dinge meinen, aber auch winzige Mengen, das Zeichnen, das Zurückverfolgen. All dem spürt die Musik nach.

Das Konzert wird vom WDR für den Hörfunk aufgezeichnet und kann am 5. Juni im Radio und anschließend für 30 Tage auf wdr3.de nachgehört werden.

Sa **06.** Mai

18:00 Sartory-Säle

ACHT BRÜCKEN Konzerte

Rebecca Saunders: Yes

Juliet Fraser | Sopran

Ensemble Musikfabrik
Enno Poppe | Dirigent

Rebecca Saunders
Yes (2017)
eine Raumpformance für Sopran,
19 Solisten und Dirigenten
Text aus dem letzten Kapitel von Ulysses »Molly Bloom« von James Joyce

Freies, hochenergetisches Strömen der Gedanken und der Sprache zwischen Wachen und Schlaf – wie kann Musik auf Molly Blooms berühmtem Monolog, das Schlusskapitel von James Joyces »Ulysses«, reagieren? Rebecca Saunders' Raumpformance »Yes« ist jedenfalls keine konventionelle »Vertonung«, in der etwa die Sopranistin Molly darstellen und die Instrumentalisten sie begleiten würden. Viele der im Raum verteilten Ensemblemitglieder sprechen oder flüstern ebenfalls Fragmente des Textes, mal deutlicher vernehmbar, mal im Gesamtklang verschwimmend. Fast scheint es, als befänden sich alle Mit-

wirkenden, und mit ihnen das Publikum, mitten im Kreuzfeuer der Neuronen, im Kopf der Protagonistin also, umgeben von all ihren Gefühlen, Erinnerungen, Wünschen und Reflexionen. Ein Bewusstseins- und Klangstrom, in dem man sich verlieren kann ...

So **07.** Mai

15:00 WDR Funkhaus am Wallrafplatz,
Klaus-von-Bismarck-Saal

ACHT BRÜCKEN Konzerte

Samuel Beckett,
Words and Music

Rainer Homann | Sprecher
Elias Reichert | Sprecher

E-MEX-Ensemble

Konny Chen | Flöte
Evelin Degen | Flöte
Joachim Striepens | Klarinette
Kalina Kolarova | Violine
Pauline Buss | Viola
Burkart Zeller | Violoncello
Eberhard Maldfeld | Kontrabass
Michael Pattmann | Schlagzeug
Martin von der Heydt | Klavier
Christoph Maria Wagner | Dirigent
Valerij Lisac | Szenische Einrichtung

Helena Cánovas i Parés
devising it all for company (2022–23)
für Ensemble
*Kompositionsauftrag von ACHT
BRÜCKEN | Musik für Köln, gefördert
durch das Institut Ramon Llull
Uraufführung*

Samuel Beckett, Morton Feldman
Words and Music (1961/87)
Live-Hörspiel von Samuel Beckett für
zwei Sprecher. Mit Musik von Morton
Feldman für Kammerensemble. Text
in deutscher Übertragung von Elmar
Tophoven)

Samuel Beckett konnte Vertonungen seiner Texte nicht ausstehen. Doch in seinem experimentellen Radiohörspiel »Words and Music« von 1961 trat nun einmal neben dem Sprechenden »Words« (alias Joe) ein gewisser »Music« (alias Bob) auf, der sich nur in wortlosen Klängen äußerte. Um ihn zum Leben zu erwecken, benötigte der Autor einen Komponisten als Partner. Für eine Neuproduktion im Jahr 1987 schlug Beckett selbst Morton Feldman vor, vielleicht ja, weil er in der Arbeitsweise des US-Amerikaners, in der subtilen Variation und Neukombination von sehr reduziertem Material, Parallelen zum eigenen Schaffen erkannte. »Es war ein riesiger Spaß, etwas für Beckett zu machen«, erklärte Feldman dazu, »sozusagen ihm zu Ehren, der seit den 1950er Jahren Teil meines Lebens war.« Abgerundet wird das Programm des E-MEX-Ensembles durch ein neues Werk der Katalanin Helena Cánovas i Parés, das sich ebenfalls auf einen Beckett-Text bezieht: die Novelle »Company« aus dem Jahr 1979.

Das Konzert wird vom WDR für den Hörfunk aufgezeichnet und kann am 15. Mai im Radio und anschließend für 30 Tage auf wdr3.de nachgehört werden.

18:00 Kölner Philharmonie

ACHT BRÜCKEN Konzerte

Eine Odyssee im Klangraum

Megumi Kasakawa | Viola

Ensemble Modern

IEMA-Ensemble (Internationale Ensemble Modern Akademie)

Junge Deutsche Philharmonie
Ingo Metzmacher | Dirigent

Gérard Grisey

Les espaces acoustiques (1974–85)
Zyklus von sechs Werken für verschiedene Besetzungen

Mit naturwissenschaftlicher Akribie hat der Franzose Gérard Grisey Musik in ihre elementaren Bestandteile zerlegt und aus der Struktur der kleinsten Teile die Gesetzmäßigkeiten der großen Form abgeleitet. Er drang ein in das Innerste des Klangs, mikroskopierte das Spektrum der Obertöne, ihre An- und Auslautphasen, um sie dann, ins Makroskopische vergrößert, hörbar zu machen. »... nicht mit Noten, sondern mit Tönen«, arbeite er, bekannte der Mitbegründer der Spektralmusik, ganz in der Tradition seines Lehrers Olivier Messiaen. »Les espaces acoustiques« gilt als eines seiner Hauptwerke. Der sechsteilige Zyklus setzt an mit einem ausgedehnten Bratschensolo und steigert sich in alle Schattierungen eines satten, großvolumigen Orchestersounds. Musik als auskeimender, sich ausdifferenzierender und zuletzt im finalen Ton wieder ersterbender Organismus, »belebt von einem inneren Atem«, der durch die Komposition pulsiert. Eine Odyssee im Klangraum.

DEMNÄCHST IN DER KÖLNER PHILHARMONIE

Mai

MI
10
20:00

Max Urlacher *Sprecher*

RIAS Kammerchor Berlin

Freiburger Barockorchester
Pablo Heras-Casado *Dirigent*

»Sommernachtstraum«

Franz Schubert

Sinfonie Nr. 6 C-Dur D 589

Felix Mendelssohn Bartholdy

Musik zu »Ein Sommernachtstraum«
op. 61

»Mit seiner Musik gewährt uns der ›Sommernachtstraum‹ die Anschauung eines der kostbarsten, schillerndsten, selten gearbeiteten Kleinodien aus dem Schrein Shakespeares. Kein Geringerer als Franz Liszt hat Felix Mendelssohns »Sommernachtstraum« geradezu überschwänglich gelobt. Meist sind nur zwei oder drei Highlights aus dieser Schauspielmusik zu erleben. Das Freiburger Barockorchester bietet unter Pablo Heras-Casado eine der wenigen beglückenden Ausnahmen.

19:00 Einführung in das Konzert durch
Oliver Binder

DO
11
12:00

PhilharmonieLunch

WDR Sinfonieorchester
Krzysztof Urbanski *Dirigent*

PhilharmonieLunch wird von der
KölnMusik gemeinsam mit dem WDR
Sinfonieorchester und dem
Gürzenich-Orchester Köln ermöglicht.

Westdeutscher Rundfunk

DO
11
20:00

Wiener Philharmoniker
Jakub Hrůša *Dirigent*

Leoš Janáček

Žárlivost (Eifersucht) JW VI/10

Sergej Prokofjew

Romeo and Julia – Auszüge aus
den symphonischen Suiten op. 64a und
b, zusammengestellt von Jakub Hrůša

Dmitrij Schostakowitsch

Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 47

Der Orchesterglanz der Wiener Philharmoniker lässt selbst Tragödien erstrahlen. Unter der Stabführung von Jakub Hrůša wird die Eifersucht zum Klang:»Žárlivost« (Eifersucht) heißt das volksliedhaft grundierte Konzertstück, welches Leoš Janáček ursprünglich seiner aufwühlenden Oper »Jenůfa« als Ouvertüre voranstellen wollte. Leidenschaften bestimmen auch Sergej Prokofjews Ballett »Romeo und Julia«. Und Dmitrij Schostakowitsch versuchte in seiner 5. Sinfonie, den stalinistischen Schrecken zu überwinden. Ihr Weg führt von der Angst zum Triumph, dem gleichzeitig eine Anklage an die Gegenwart eingeschrieben ist.

SA
13
20:00

Trijntje Oosterhuis *voc*
Tineke Postma *as*

WDR Big Band
Vince Mendoza *ld*

Windmills

Träger

ACHT BRÜCKEN MUSIK FÜR KÖLN

28. April bis 7. Mai 2023

**Alle Konzerte und Tickets
unter [achtbruecken.de](https://www.achtbruecken.de)**

Kulturpartner des Festivals

ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln

ACHT BRÜCKEN | Musik für Köln ist ein Festival der ACHTBRÜCKEN GmbH

Künstlerische Leitung

Louwrens Langevoort
Daniel Mennicken
Dr. Hermann-Christoph Müller
Andrea Zschunke

Herausgeber

ACHTBRÜCKEN GmbH
Bischofsgartenstraße 1, 50667 Köln

V.i.S.d.P.

Louwrens Langevoort,
Gesamtleiter und Geschäftsführer der
ACHTBRÜCKEN GmbH und Intendant
der Kölner Philharmonie

Redaktion

Sebastian Loelgen

Textnachweis

Die Texte von Stefan Fricke sind
Originalbeiträge für das Festival.

Fotonachweis

Livia Rado © Jürgen Palmer
mdi ensemble © Davide Santi

Gesamtherstellung

adHOC Printproduktion GmbH

