

rüegg

chamber music tenminusnine

paladino music

mathias rüegg's
petites visions

mathias rüegg (*1952)

- 1 8:07 Tramway Vienna-Bratislava
- 2 6:36 für uns zwei, drei, vier ...
- 3 5:21 Farmers & Wives – a Little Trilogy on Monomania
- 4 4:09 A Cooler Exercise
- 5 6:46 Klaviertrio No. 1
- 6 5:04 Untitled, but Lovely
- 7 4:45 Kadenzurlaub
- 8 8:15 Veni, Vidi, Vici
- 9 5:35 Something About Eve
- 10 5:30 Just Another Lovely Song
- 11 4:20 Liebstraum

**mathias rüegg's
Petites Visions**

- Juraj Bartos**, Schagerl C trumpet „Apollo“ (1)
Ladislav Fanzowitz, piano (1)
Thomas Frey, flute (9)
Johanna Gröbner, piano (3–11)
Andrew Jezek, viola (8)
Hubert Kerschbaumer, violin (4)
Mathias Kronsteiner, bassoon (3)
Vasile Marian, oboe (6)
Ivana Pristasova, violin (5)
Flip Philipp, vibes (2, 7)
Joris Roelofs, clarinet (11)
Dominik Stöger, trombone (7)
Ernst Weissensteiner, bass (2)
Michael Williams, cello (5, 10)

Inside the Music Chamber of the Essential

Western music has traveled quite a long road – from those first attempts at polyphony (the parallel octaves, fourths, and fifths of the so-called organum in the 9th century) all the way to Gustav Mahler's sprawling, complex symphonies, which heightened dimensions to the extreme. But whatever revolutions classical music went through in the course of ages, the field of chamber music retained its presence as an indispensable, intimate form of instrumental communication. Chamber music served as a testing ground and, at various times, as a laboratory for innovation, a quasi-private space of expression where composers could leave out the frills and concentrate ideas to their essence.

Stylistically, it seems everything has been said and found by now and, as a general trend, the drive for innovation has given way to stylistic openness. Within this context, an artist thus finds a personal style and subjectivity on the basis of drawing and reflecting on tradi-

tions. After all, it is possible to be original within the framework of existing styles. Chamber music, however, still remains a much-frequented terrain. Of course, the respective motives for withdrawing into this musical chamber of austerity vary widely and range from mysterious to downright pragmatic.

mathias rüegg's motive to turn to chamber music, one could speculate, may also have been sheer longing for a realm not so closely related to jazz that would provide him with new contrasts. A globally acclaimed creator of dynamically spacious, richly witty big band worlds for decades, the driving and organizing force at the helm of and behind the now disbanded Vienna Art Orchestra has, in any case, recently arrived at a genre of instrumental scarcity. At the discrete exploration of smaller forms of dialog and triad.

One of the more striking features of these recordings is the undogmatic manner in which rüegg draws on

various traditions, lets them surface, fade into the depths again and give way to others. It all depends on where rüegg's quest for ideas leads him. This can be sensed in each of the eleven titles. The opener *Tramway Vienna – Bratislava* is, at first, dominated by fast-moving lines with an occasional touch of folk. Before this linear structure ultimately concludes this piece, however, a change of direction occurs in the direction of the gloomy chording of an unleashed, rhapsodizing piano. This bears similarity to *Veni, Vidi, Vici*, which also locks into a groove (to finally quote a jazz term).

Other pieces present us with stylistically polyglot impressions that are rich in contrasts, too: There's the *Für Uns Zwei, Drei, Vier* with its touch of Baroque counterpoint where vibraphone and bass engage in a dialog; and the *Klaviertrio Nr. 1*, which, with a sweeping poetic cantilena, immerses itself in a tradition from the late romantic era, namely that of the occasional grand

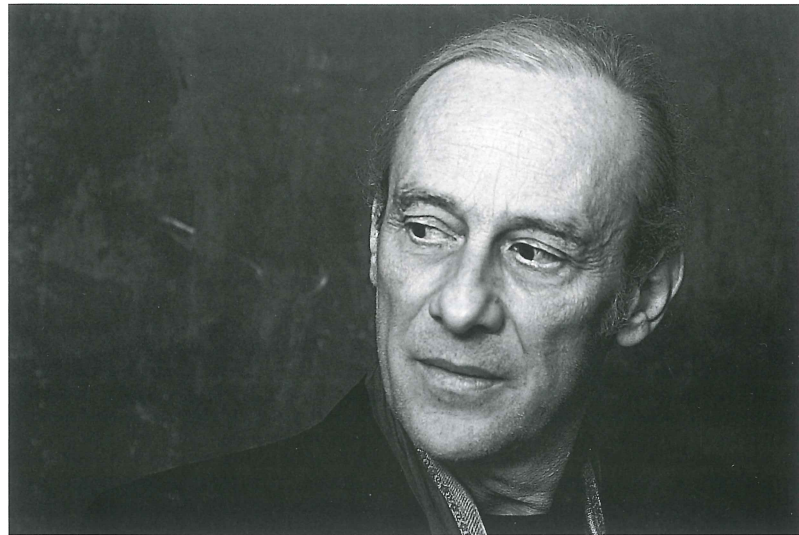
emotions. But then, with *Untitled, But Lovely*, we experience the beautiful abstractness of the melody unfolding in a *nocturne*, which moves away from its calm position with surprising outbursts of energy. Next up is *Just Another Lovely Song* where we hear a cello, after extensive *singing*, end up in a cadence-style situation. *Kadenzurlaub*, in turn, lets us witness playful alterations between acceleration, slowing down and reflective pauses. And *Something About Eve* has the piano and transverse flute working on a melody until, at last, it gains tempo and goes on to freely indulge in fantasies. Piano and clarinet show their romantic side in the final piece, which is little wonder given that the CD's closing track paraphrases Franz Liszt's lied-like *Liebestraum*. A romantic finale. It's safe to assume that, despite all the stylistic variety of the pieces collected on this album, this may not be a coincidence after all.

(Ljubisa Tosic)

Born 1952, in Zurich, **mathias rüegg** completed his studies to be a primary school teacher and taught for a while in various special needs schools. From 1973–75, he studied classical composition and jazz piano in Graz. In 1976, he moved to Vienna, where he worked as a freelance pianist. Tired of solo work, he created the Vienna Art Orchestra in 1977. Since then, he has written almost all of the VAO's programs, adding up to nearly 600 compositions and arrangements, and has handled the management and organization of the orchestra himself. From 1983-87, he also led the Vienna Art Choir. In the years 1984-86, he was voted No.1 Arranger by Down Beat, the American jazz magazine. He has written commissioned pieces for other jazz orchestras, such as the NDR Big-Band, SDR Big-Band, Umo Big-Band Helsinki, Swedish Radio Jazz Group and the RTV Big Band Slovenia, as well as for classical orchestras, such as the Wiener Symphoniker, Basler Sinfonietta, Opus Novum, Ensemble Kontrapunkte, Die Reihe, Deutsche Kammerphilharmonie, Orchestre de Normandie Basse and l'Orchestra della Svizzera Italiana. He has also led workshops in Vienna, Cologne, Hannover, Berlin, Bern and Trento. As part of his collaboration with George Tabori and the Serapions-theater, he composed film and theater music. From 1983–90, he was engaged in special projects combining music and literature with the Viennese poet/lyricist Ernst Jandl. rüegg has also worked as artistic director for numerous festivals, including the U & E Third Dream Festival, Jandl Total, Vienna Meets Paris, Vienna Meets London, and the Alpentöne festival in Altdorf (CH). In addition, he has headed numerous multimedia projects, including *Der achte Tag* (Wiener Festwochen 1980),

Jonny tritt ab (Donaueschingen 1981), *SENS* (Wiener Festwochen 1987), *Fe & Males* (1989) and *La belle at la bête* (1992). For the 1991 Mozart Year, he produced the music film *Mozart's Balls*, on commission by the BBC. Founder of the Viennese jazz and music club Porgy & Bess, he also recently established the Austrian jazz award, the Hans Koller Preis. Since 1994, he has devoted himself increasingly to chamber music and has written compositions for soloist and chamber orchestra for Corin Curschellas, Michel Portal, Wolfgang Puschnig, Matthieu Michel and Wolfgang Muthspiel, in addition to a variety of works for other classical ensembles. During 2003 he was together with Bill Frisell the musical director of the RuhrTriennale Festival *Century of Song* dedicated to the European Song of the 20th century. In 2008, he discontinued the big band and changed the VAO into a chamber group with jazz soloists. The new lineup staged its premiere in May 2009 with the program *Third Dream*. In the same year, his Piano Concerto No.1 was premiered in the Wiener Konzerthaus. On 9 July 2010, due to financial difficulties, he disbanded the VAO, after their last concert in Viktring/Klagenfurt, at which he presented six of his own arrangements of Mahler Lieder. His new area of activity is the composition of chamber music, which will be published by the Viennese music publishers Doblinger. In addition, he teaches one day a week in Vienna at IPOP (Universität für Musik & darstellende Kunst).

Selected awards: 1984-86 Arranger No1 (Down Beat), 1993 Prix Bobby Jaspar (Académie française du Jazz), 1999 Grosser Preis der SUIZA, 2001 Österreichischer Würdigungspreis für Musik, 2009 the Musikpreis der Stadt Wien.

In der Musikammer des Wesentlichen

Einen ziemlich weiten Weg ist die abendländische Musik gegangen - von jenen ersten Versuchen zur Mehrstimmigkeit (welche das so genannte Organum in parallelen Oktaven, Quarten und Quinten im neunten Jahrhundert unternahm) bis hin zu den wuchernden, komplexen Symphonien Gustav Mahlers, wodurch Dimensionen ins Extreme gesteigert wurden. Welch Revolutionen die Klassik allerdings im Laufe der Epochen zu absolvieren hatte, es blieb der Bereich der Kammermusik als unverzichtbare, intime Form instrumentaler Kommunikation präsent. Kammermusik - ein Ort des Erprobens, zu diversen Zeiten auch ein Labor der Innovation, ein quasi privater Ausdrucksraum, in dem Komponisten Ideen schnörkellos auf das Wesentliche konzentrieren konnten.

Mittlerweile scheint stilistisch zwar alles gesagt und gefunden, der Drang zur Innovation ist tendenziell der Stiloffenheit gewichen innerhalb derer ein Künstler das

Eigene, die Subjektivität also auf Basis der Verarbeitung von Traditionen findet. Im Rahmen bekannter Stile lässt sich schließlich auch originell sein. Kammermusik allerdings bleibt ein weiterhin frequentiertes Terrain. Wobei die jeweiligen Motive für das Abtauchen in diese strenge Kammer des Musikalischen höchst unterschiedlich, geheimnisvoll bis ganz pragmatisch, sein können.

Bei mathias rüeggs Hinwendung zur Kammermusik, so darf man spekulieren, könnte auch die schiere Sehnsucht nach einem dem Jazz nicht so nahestehenden Kontrastbereich eine Triebfeder gewesen sein. Über Jahrzehnte ein global akklamierter Verfasser dynamisch-großräumiger, pointenreicher Big-Band-Welten, ist die treibende und organisierende Kraft vor und hinter dem mittlerweile aufgelösten Vienna Art Orchestra jedenfalls seit einer Weile bei dem Genre der instrumentalen Verknappung angelangt. Bei der diskreten Erforschung kleiner Dialog- und Triologformen.

Grundsätzlich fällt hier auf: Undogmatisch schöpft rüegg aus diversen Traditionen, lässt sie auftauchen und wieder abtauchen, um anderen Platz zu verschaffen. Je nachdem eben, wohin die Ideenfindung Rüegg führt. Man kann das an jedem der elf Titel heraushören. Im Opener *Tramway Vienna-Bratislava* dominieren zunächst rasante Linien mit bisweilen folkloristischem Einschlag. Bis diese lineare Struktur das Stück schließlich vollendet, kommt es allerdings zu einer Hinwendung in Richtung düstere Akkordik eines rhapsodisch sich austobenden Klaviers. Nicht unähnlich auch *Veni, Vidi, Vici*, wo es ebenfalls groovt (um doch einen Jazzterminus zu bemühen).

Kontrastreiche, stilpolyglotte Eindrücke bieten auch andere Stücke: Da ist das kontrapunktisch-barock angehauchte *Für Uns Zwei, Drei, Vier*, in dem sich Vibraphon und Bass im Dialog befinden. Da wäre das *Klaviertrio Nr 1*, welches mit einer poetisch ausholenden Kantilene tief in die spätromantische Tradition der bisweilen großen

Gefühle eintaucht. Da ist aber auch - bei *Untitled, But Lovely* - die schöne Abstraktheit des Melos im Rahmen eines *Nachtstückes* zu erleben, das mit überraschenden Energieausbrüchen seine gelassene Position verlässt. Und weiter geht es: Bei *Just Another Lovely Song* hört man ein Cello, das nach ausgiebigem *Gesang* in eine kadenzartige Situation gerät. Bei *Kadezurlub* erlebt man wiederum ein Spiel zwischen Beschleunigung, Verlangsamung und Innehalten. Und bei *Something About Eve* arbeiten Klavier und Querflöte an einer Melodie, bis alles doch Tempo gewinnt und in ein freies Fantasieren übergeht. Im Schlusstück geben sich Klavier und Klarinette ganz romantisch, was allerdings kein Wunder ist - schließlich wird zum CD-Finale Franz Liszts liedhafter *Liebestraum* paraphrasiert. Ein romantisches Finale. Das ist, könnte man vermuten, bei aller Stilvielfalt der hier versammelten Stücke, vielleicht doch kein Zufall.

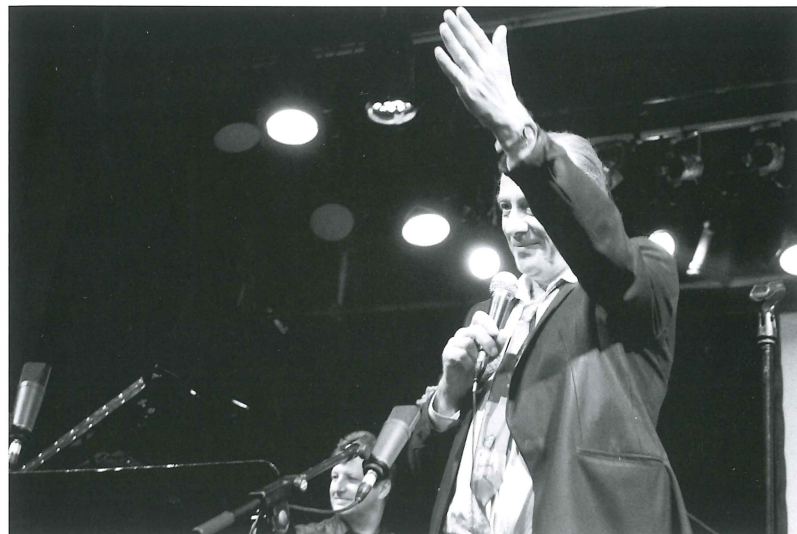
(Ljubisa Tosic)

mathias rüegg wurde 1952 in Zürich geboren. Er machte seinen Abschluss als Primarschullehrer und unterrichtete zunächst an verschiedenen Sonderschulen. Von 1973 bis 1975 studierte er in Graz klassische Komposition & Jazzklavier und zog 1976 nach Wien, wo er freiberuflich als Pianist arbeitete. Der Soloarbeit müde geworden, gründete er 1977 das Vienna Art Orchestra, für das er fast alle Programme schrieb: insgesamt an die 600 Kompositionen und Arrangements. Von 1983–1987 leitete er zusätzlich den Vienna Art Choir. 1984–1986 wurde er vom US-Fachmagazin Downbeat zum Arrangeur Nummer eins gewählt. Während seiner Arbeit mit dem VAO brachte er sich Management und Organisation selbst bei. Er schrieb Auftragskompositionen für die NDR Big-Band, SDR Big-Band, UMO Big-Band Helsinki, die Swedish Radio Jazz Group & die RTV Big Band Slovenia. Klassische Aufträge für die Wiener Symphoniker, Basler Sinfonietta, Ensemble Kontrapunkte, Die Reihe, Deutsche Kammerphilharmonie, Orchestre de la Normandie Basse, Opus Novum & L'orchestra della Svizzera Italiana. Als Leiter internationaler Workshops fungierte er in Wien, Köln, Hannover, Berlin, Bern & Trento. Er komponierte Film- und Theatermusik im Zuge seiner Zusammenarbeit mit George Tabori und dem Wiener Serapiontheater. Projekte zwischen Musik und Literatur verbanden ihn 1983–1990 mit dem Wiener Lyriker Ernst Jandl. Zu den von ihm künstlerisch geleiteten Festivals gehören: The U & E-Third Dream Festival, Jandl Total, Vienna Meets Paris, Vienna Meets London - und das Festival Alpentöne in Altdorf (CH). Er konzipierte auch mehrere Multimedia-Projekte, darunter *Der achte Tag* (Wiener Festwochen 1980), *Jonny tritt ab* (Donaueschingen 1981), *SENS* (Wiener Festwochen 1987), *Fe & Males* (1989) und *La belle et la bête* (1992).

Im Auftrag der BBC produzierte er für das Mozartjahr 1991 den Musikfilm *Mozart's Balls*. Er ist Gründer des Wiener Jazzclubs Porgy & Bess, Initiator des Hans Koller Preises (österreichischer Jazzpreis), des European Jazz Prize und des Staatspreises für improvisierte Musik.

Seit 1994 widmet sich mathias rüegg auch der Komposition von Kammermusik. Er schrieb für Corin Curschellas, Michel Portal, Wolfgang Puschnig, Matthieu Michel & Wolfgang Muthspiel Solokonzerte mit Kammerorchester sowie Kompositionen für unterschiedliche klassische Besetzungen. 2003 war er mit Bill Frisell musikalischer Leiter des Festivals Century of Song im Rahmen der Ruhr-Triennale. 2005/2006 schrieb er die Trilogie *3* (*Americian Dreams, European Visionaries, Visionaries & Dreams*), die vom VAO anlässlich dessen 30jährigen Jubiläums 2007 in 15 Ländern gespielt wurde. 2008 löste er die Big-Band auf und wandelte sie in ein Kammermusikensemble mit Jazzsolisten um. Die neue Besetzung mit dem Programm *Third Dream* hatte ihre Premiere im Mai 2009. Im selben Jahr wurde auch sein *Klavierkonzert No 1* im Wiener Konzerthaus uraufgeführt. Am 9. Juli 2010 löste er das VAO nach seinem letzten Konzert in Viktring/Klagenfurt, wo sechs von rüegg arrangierte Mahlerlieder präsentiert wurden, wegen finanzieller Schwierigkeiten auf. Sein neuer Tätigkeitsbereich ist das Komponieren von Kammermusik, die beim Wiener Musikverlag Doblinger herausgegeben wird. Daneben unterrichtet er am IPOP (Universität für Musik & darstellende Kunst) in Wien.

Auszeichnungen (Auswahl): 1984-86 Arranger No 1 (Down Beat), 1993 Prix Bobby Jaspar (Académie française du Jazz), 1999 Grosser Preis der SUI SA, 2001 Österreichischer Würdigungspreis für Musik, 2009 Musikpreis der Stadt Wien.

All titles composed and arranged by
mathias rüegg / SUISA
Except Liebestraum
Composed by Franz Liszt

pmr 0017

Recording

Studio Weinberg May 5 & 8, 2009
By Martin Ruch
Václav Frkal Music, March 28, 2008, Studio 1, Slovak Radio

Edit

Martin Ruch
Weltschall Studio B, Berlin

Mix

Martin Ruch & mathias rüegg
Studio P4, Berlin Funkhaus, July 19, 2009

Mastering

Ingo Krauss
Candybomber Studio, Berlin Tempelhof

Booklet Text

Ljubisa Tomic

Photo

Andreas H. Bitesnich (cover), SOWA (booklet)

Graphic Design

Brigitte Fröhlich

Produced by

mathias rüegg

Publisher

Doblinger

Special Thanks

Wolfgang Lamprecht

a production of **paladino music**

© & © 2011 paladino media gmbh, vienna

www.paladino.at

LC 20375

rüegg

chamber music tenminusnine

mathias rüegg (*1952)

petites visions

1	8:07	tramway vienna-bratislava
2	6:36	für uns zwei, drei, vier ...
3	5:21	farmers & wives –
a little trilogy on monomania
4	4:09	a cooler exercise
5	6:46	klaviertrio no. 1
6	5:04	untitled, but lovely
7	4:45	kadenzurlaub
8	8:15	veni, vidi, vici
9	5:35	something about eve
10	5:30	just another lovely song
11	4:20	liebestraum

9120040730888

paladino music

pmr 0017 · © & © 2011 paladino media gmbh, vienna
www.paladino.at · www.vao.at

made in germany

ISRC: AT-TE4-11-009-01 to 11

LC 20375