

The Blue Piano

CD 1 **The Blue Piano**

Originale - Teil I

Benjamin Harasko - Bariton
Soley Blümel - Piano

1. Ein kleines Lied Marie von Ebner-Eschenbach 1830 - 1916	01:42
2. Musik im Mirabell Georg Trakl 1887 - 1914	03:05
3. Das Meer singt Francisca Stoecklin 1894 - 1931	02:02
4. Bist Du manchmal auch verstimmt Joseph von Eichendorff 1788 - 1857	02:10
5. Serafina an ihr Klavier Friedrich Daniel Schubart 1731-1791	02:54
6. In mein gar zu dunkles Leben Heinrich Heine 1797 - 1856	02:32
7. Das kleine Lied Albert Roderich 1846 - 1938	02:37
8. Wer einsam steht im bunten Lebenskreise Helene zu Mecklenburg 1814 - 1858	02:05
9. Die Nachtigall Theodor Storm 1817 - 1888	02:19
10. Musik Rainer Maria Rilke 1875 - 1926	02:53
11. Der eine Klang Helene von Tiedemann † 1907	02:10
12. Faunsflötenlied Otto Julius Bierbaum 1865-1910	01:59
13. Das erste Lied Clara Müller - Jahnke 1860 - 1905	02:08
14. Der Leiermann Joachim Ringelnatz 1883-1934	03:05
15. Mein blaues Klavier Else Lasker - Schüler 1869 - 1945	02:18
16. Nachtigall Robert Eduard Putz 1816-1872	02:53
17. Gestern war in meiner Mütze Wilhelm Busch 1832 - 1908	00:52
18. Die lydische Kuh Bulhelm Wisch 1952	01:00
Total Time:	40:42

Alle Lieder von mathias rüegg 2021 komponiert.

Aufgenommen am 26., 27. und 28. Juni 2022 im Schauraum der Bösendorferfabrik Wiener Neustadt von Thomas Egger. Auf einem Bösendorfer Concert Grand 280VC Vienna Concert.

Arrangements - Part II

Lia Pale - voc, flute (23) & bass flute (21, 25, 26 & 27)

Ingrid Oberkanins - percussion* & voc (29)

Hans Strasser - bass

mathias rüegg - piano

Soloists: Mario Rom (20) & Juraj Bartoš (27) - trumpet

Roman Jánoška (25) & Stano Palúch (29) - violin

Joris Roelofs (28) - clarinet

19. A little Song <i>Ein kleines Lied</i> Piano Solo by m. rüegg	03:16
20. The Sea Sings <i>Das Meer singt</i> Trumpet Solo by Mario Rom	03:57
21. Serafina To Her Grand Piano <i>Serafina an ihr Klavier</i>	03:23
22. Happy Little Song <i>Das kleine Lied</i> Bass Solo by Hans Strasser	03:39
23. Song Of The Nightingale <i>Die Nachtigall</i> Duo by Lia Pale & m. rüegg	02:40
24. Music <i>Musik</i>	02:49
25. Pan Flute Song <i>Faunsflötenlied</i> Violin Solo by Roman Jánoška	02:46
26. The Hurdy-Gurdy Man <i>Der Leiermann</i>	02:37
27. The Nightingale <i>Die Nachtigall</i> Trumpet Solo by Juraj Bartoš	03:09
28. Yesterday Under My Cap <i>Gestern war in meiner Mütze</i> Clarinet Solo by Joris Roelofs	02:55
29. The Lydian Cow <i>Die lydische Kuh</i> Lia Pale & Ingrid Oberkanins voc, Violin Solo by Stano Palúch	01:28
Total Time:	32:39
Total Time Both Programs:	73:21

* Ingrid is using a reduced set consisting of one snare, one ride cymbal and two very small turkish cymbals only. Including different shakers and a pen!

All arrangements by mathias rüegg.

Recorded 2022, on August 20th, 21st and October 2nd at the Bösendorfer Salon 1010 Wien by Thomas Egger. Thanks to Bösendorfer for the 230VC Vienna Concert!

The Blue Piano

After the four art song programs with Lia Pale – A Winter's Journey, The Schumann Song Book, The Brahms Song Book and Sing My Soul (The Handel Song Book) – I decided in May 2021 to create a fifth and final program in this genre of creating arrangements of art songs. Only this time the originals were to be my own. Thanks to literary scholar and cousin Peter Rusterholz, who gave me the decisive tips in the selection process, I finally concentrated on a single theme, (German-language) poems that deal with music and whose authors must have lived before 1945, for copyright reasons. This was not an easy task, as there's not even one single anthology around on this subject. The poets obviously didn't like to deal very much or very often with music, never tangible and almost always abstract and ambiguous. But thanks to the internet, I finally found what I was looking for.

In July, the final selection was made, with all the seventeen poems stemming from the 18th, 19th and 20th centuries. I decided to write a melody every day – without piano, that is, without harmonies – in a period of no more than two hours per day. In a second round, I then worked on the harmonisation, the piano setting and the form, which included all the introductions and exits as well as the interludes. I tried to combine the romantic style with my own, but generally remaining more in the „classical“ mode and avoiding jazz chords. Not wanting to curb my creativity, I had only dealt with the texts in an emotional-inspirational way and not „scientifically“. Luckily so! I was amazed when I found out later that from this selection Franz Schubert had set to music Serafina an ihr Klavier, Franz Liszt Wer einsam steht im bunten Lebenskreise, or Alban Berg Die Nachtigall. And Mein blaues Klavier had inspired over sixty composers.

The „original“ piano parts are played by thirteen-year-old Soley Blümel (born 2008), and the young baritone Benjamin Harasko (born 1995) is her counterpart. We worked on the pieces over a long period of time, and I kept making small corrections. But by June 2022 everything was in the can.

At the same time, in December 2021, I had begun to work on eleven of the eighteen pieces for our tried and tested „band“ with percussionist Ingrid Oberkanins and bassist Hans Strasser, and Lia Pale of course – with whom I'm working together for 10 years now. And the two youngsters Soley Blümel and Benjamin Harasko are making their debut here.

My five favourite soloists, the Slovaks Juraj Bartoš (tp), Roman Jánoška (v), Stano Palúch (v), the Dutchman Joris Roelofs (cl) and „our“ Mario Rom (tp) can all be already heard on earlier albums. The English translations of the lyrics are by the American translator and singer Karin Kaminker, who lives in Geneva and has been „on board „for thirty years. Just like the good souls in the background, Julian Schoenfeld and Harald Tautscher. And who Bulhelm Wisch might be, will have hardly eluded you...:-)

Vienna, July 21st, 2022
mathias rüegg

Das blaue Klavier

Nach den vier Kunstliedprogrammen mit Lia Pale - A Winter's Journey, The Schumann Song Book, The Brahms Song Book und Sing My Soul (The Händel Song Book), beschloss ich im Mai 2021, ein fünftes und letztes Programm in diesem Genre der Liedbearbeitung zu gestalten. Nur sollten die Originale diesmal von mir selber stammen. Dank des Literaturwissenschaftlers und meines Cousins Peter Rusterholz, der mir die entscheidenden Tipps bei der Auswahl gab, konzentrierte ich mich schließlich auf ein einziges Thema, auf (deutschsprachige) Gedichte, die von Musik handeln und deren Verfasser/Innen aus copyright-technischen Gründen vor 1945 gelebt haben müssen. Das war kein leichtes Unterfangen, denn dazu gibt es nicht mal eine einzige Anthologie. Die Poeten und Poetinnen haben sich offensichtlich nicht besonders gern und häufig mit der nie greifbaren und fast immer abstrakten, mehrdeutigen Musik beschäftigt. Aber dank des Internets wurde ich dann schließlich doch noch fündig.

Im Juli war dann die definitive Auswahl getroffen, wobei die siebzehn Gedichte allesamt aus dem 18. Jh., 19. Jh. und 20. Jh. stammen. Ich beschloss, jeden Tag eine Melodie zu schreiben – und zwar ohne Klavier, sprich ohne Harmonien – in einem Zeitraum von maximal zwei Stunden pro Tag. In einem zweiten Durchgang ging es dann um die Harmonisierung, um den Klaviersatz und die Form, welche die ganzen Ein- und Ausleitungen sowie die Zwischenspiele beinhaltet. Ich habe versucht, die romantische Stilistik mit meiner eigenen zu verbinden, generell aber eher „klassisch“ zu bleiben und Jazzakkorde zu vermeiden. Um mich in meiner Kreativität nicht einzuschränken, hatte ich mich mit den Texten nur emotional – inspiratorisch und nicht „wissenschaftlich“ befasst. Zum Glück! Ich habe nicht schlecht gestaunt, als sich später herausstellte, dass von dieser Auswahl Franz Schubert Serafina an ihr Klavier, Franz Liszt Wer einsam steht im bunten Lebenskreise, oder Alban Berg Die Nachtigall vertont hatten. Und Mein blaues Klavier hatte über sechzig Komponisten inspiriert.

Die „originalen“ Klavierparts spielt die dreizehnjährige Soley Blümel (Jg. 2008), und der junge Bariton Benjamin Harasko (Jg. 1995) ist ihr Gegenpart. Wir haben über einen längeren Zeitraum an den Stücken gearbeitet, wobei ich immer wieder kleine Korrekturen angebracht habe. Doch im Juni 2022 war dann alles im Kasten.

Parallel dazu hatte ich im Dezember 2021 begonnen, elf der achtzehn Stücke für unsere bewährte „Band“ mit der Perkussionistin Ingrid Oberkanins und dem Bassisten Hans Strasser zu bearbeiten, und natürlich Lia Pale – mit der ich mittlerweile seit zehn Jahren zusammenarbeite. Und die zwei Youngsters Soley Blümel und Benjamin Harasko geben hier ihr Debut. Meine fünf Lieblingsolisten, die Slowaken Juraj Bartoš (tp), Roman Jánoška (v), Stano Palúch (v), der Holländer Joris Roelofs (cl) und „unser“ Mario Rom (tp) sind allesamt auf früheren Alben zu hören. Die englischen Übersetzungen der Texte stammen von der amerikanischen, in Genf lebenden Übersetzerin und Sängerin Karin Kaminker, seit dreißig Jahren mit dabei. Ebenso wie die guten Seelen im Hintergrund, Julian Schoenfeld und Harald Tautscher.

Und wer Bulhelm Wisch sein könnte, ist Ihnen wohl kaum entgangen.. :-)

Wien, 21. Juli 2022
mathias rüegg

1. Ein kleines Lied

Ein kleines Lied! Wie geht's nur an,
Dass man so lieb es haben kann,
Was liegt darin? erzähle!

Es liegt darin ein wenig Klang,
Ein wenig Wohlklang und Gesang
Und eine ganze Seele.

19. A little song

may come along
and you so love
to hear it sung.

A little song,
what is the charm?
Now tell me!

It has to have
a special sound
enchanting tones when
sung aloud

(and) be filled
with one's whole
soul...

*Marie von Ebner-Eschenbach (1830 - 1916)
From Gesammelte Schriften, 1. Band, 1893*

2. Musik im Mirabell

Ein Brunnen singt. Die Wolken stehn
Im klaren Blau, die weißen, zarten.
Bedächtig stille Menschen gehn
Am Abend durch den Garten.

Der Ahnen Marmor ist ergraut.
Ein Vogelzug streift in die Weiten.
Ein Faun mit toten Augen schaut
Nach Schatten, die ins Dunkel gleiten.

Das Laub fällt rot vom toten Baum
Und kreist herein durchs offene Fenster.
Ein Feuerschein glüht auf im Raum
Und malet trübe Angstgespenster.

Ein weißer Fremdling tritt ins Haus.
Ein Hund stürzt durch verfallene Gänge.
Die Magd löscht eine Lampe aus,
das Ohr hört nachts Sonatenklänge.

*Georg Trakl (1887 - 1914)
From Gedichte, 1909 - 1913*

3. Das Meer singt

Singe das Leben
Trunken und weit.
Rausche euch allen
Unendlichkeit.

Singe die Liebe
Grausam und groß.
Breit über alles
Mein Namenlos.

Gott tönt aus mir.
Dunkel und Glut.
Alles ist tödlich
Und alles ist gut.

20. The Sea Sings

Sing out for life, drunken and far.
Rush into endless time from where you are.
Sing out for love, cruel and great.
Far beyond all is my nameless state.
God sounds through me.
Darkness and glow.
A-all is deadly
and a-all is good.

Franziska Stoecklin (1894 - 1931)
From Die singende Muschel, 1925

4. Bist Du manchmal auch verstimmt

Bist Du manchmal auch verstimmt,
Drück dich zärtlich an mein Herze,
daß mir's fast den Atem nimmt,
Streich und kneif in süßem Scherze,
Wie ein rechter Liebestor
Lehn ich sanft an dich die Wange
Und Du singst mir fein ins Ohr.
Wohl im Hofe bei dem Klange
Katze miaut, Hund heult und bellt,
Nachbar schimpft ,mit wilder Miene -
Doch was kümmert uns die Welt,
Süße traute Violine!

Joseph von Eichendorff (1788 -1857)
Aus Sämtliche Werke - erster Band, 1864

5. Serafina an ihr Klavier

Welche Entzückungen schaffst du in mir,
Sanftes Klavier!
Wenn sich die Schönen
Tändelnd verwöhnen,
Weih' ich mich dir,
Liebes Klavier!

Bin ich allein,
Hauch' ich dir meine Empfindungen ein,
Himmlich und rein.
Unschuld im Spiele,
Tugendgefühle
Sprechen aus dir,
Trautes Klavier!

Melancholie
Dunkelt die Seele der Spielerin nie,
Heiter ist sie!
Tanzende Docken,
Töne, wie Glocken,
Flößen ins Blut
Rosigen Muth.

Sing' ich dazu,
Goldener Flügel, welch' himmlische Ruh'
Lispelst mir du!
Thränen der Freude
Netzen die Saite!
Silberner Klang
Trägt den Gesang.

Tugend, ach dir!
Unschuld, dir weih' ich mein liebes Klavier;
Stimmt es mir,
Engel, ihr Hüter
Frommer Gemüther;
Jeder Ton sei,
Himmel, dir treu.

Sanftes Klavier!
Welche Entzückungen schaffst du in mir,
Goldnes Klavier!
Wenn mich im Leben
Sorgen umschweben,
Töne du mir,
Trautes Klavier!

21. Serafina to her Grand Piano

Piano my love
You bring such pleasure and delight me so.
My lovely Grand!
When you so play'ly
Amplify beauty,
I cherish you,
Piano my love!

When I'm alone
All my emotions I into you breathe,
Heav'nly pure.
Innocent playing,
Virtuous feeling
They speak through you,
Trustworthy keys!

Melancholy, melancholy,
Never the pianist saddened will be.
Joyful is she.
Keys and strings dancing,
Bell-sounds enhancing,
Through the blood course.
Rosy life-force

I sing along
On golden wings, how heavenly calm.
Whisper to me!
Teardrops of joyfulness overflow strings
This silver sound
Carries the song.

Virtue, oh! you!
To innocence I give my dearest keys
Attune to me!
Angels, your guardians
of humble minds
Ev'ry note to
Heaven be true!

My lovely keys!
You bring such pleasure and delight me so.
If in my life
Troubles be rife
Then you soothe my soul,
Piano my love!

Christian Friedrich Daniel Schubart (1739 - 1791)
From Sämtliche Gedichte - Zweiter Band, 1786

6. In mein gar zu dunkles Leben

In mein gar zu dunkles Leben
Strahlte einst ein süßes Bild;
Nun das süße Bild erblichen,
Bin ich gänzlich nachtumhüllt.

Wenn die Kinder sind im Dunkeln
Wird beklommen ihr Gemüt,
Und um ihre Angst zu bannen,
Singen sie ein lautes Lied.

Ich, ein tolles Kind, ich singe
Jetzo in der Dunkelheit;
Klingt das Lied auch nicht ergötzlich,
hat's mich doch von Angst befreit.

Heinrich Heine (1797 - 1856)
Aus Buch der Lieder, 1868

7. Das kleine Lied

Ein kleines, heit'res Lied bin ich,
ich zieh' durch die Lüfte und träume.
Komm, mein Poet,
und finde mich und bringe mich in Reime.

Dann nimm mich, lieber Musikant,
und, dass deine Kunst mich verschöne,
web' mir ein freundlich schlicht Gewand
und kleide mich in Töne.

Und nun, du sangesfrohe Brust,
nun lass mich lieblich erklingen
und singe mich herzlich, denn du musst
mich in die Herzen singen!

22. Happy Little Song

A happy little song am I,
as I float through the air and dreams.
Come find me my dear poet
and put me into rhyme.

Then take me, my dear musician;
Bring beauty through your craft
weave me a fine, well-fitting robe
and tailor me a melody.

Now that your heart is filled with song
Will you let me carry lovely sounds.
Sing out with your whole heart, for you have to
Sing me into all hearts.

Albert Roderich (1846 - 1938)
From In Gedanken. Vers - Aphorismen, 1907

8. Wer einsam steht im bunten Lebenskreise

Wer einsam steht im bunten Lebenskreise
Und was das Leben teuer macht verlor,
Wie bebt sein Herz, trifft eine liebe Weise
Aus ferner Jugendzeit sein horchend Ohr!

Musik, du Mächtige! vor dir verschwindet
der armen Sprache ausdrucksvolles Wort;
Warum auch sagen, was das Herz empfindet,
Tönt doch in dir die ganze Seele fort.

Der Freundschaft Worte haben oft gelogen,
Es täuscht die Liebe durch Beredsamkeit;
Musik allein hat nie ein Herz betrogen
Und viele Herzen hoch erfreut.

Helene zu Mecklenburg (1814 - 1858)

9. Die Nachtigall

Das macht, es hat die Nachtigall
Die ganze Nacht gesungen;
Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.

Sie war doch sonst ein wildes Kind,
Nun geht sie tief in Sinnen;
Trägt in der Hand den Sommerhut
Und duldet still der Sonne Glut
Und weiß nicht, was beginnen.

Das macht, es hat die Nachtigall
Die ganze Nacht gesungen;
Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.

23. Song of the Nightingale

It was because the nightingale
that sang the whole night through;
It was because the bird's sweet sound,
that sweetly echoed all around
the roses bloom anew.

She once was wild when she was young,
now, lost in deep reflection,
her summer hat held in her hand,
she quiet'ly walks in glaring sun,
unsure of her direction.

It was because the nightingale
throughout the night was singing;
It was because of her sweet sound
that echoed sweetly all around;

It was because the nightingale
all through the night was singing;
It was because of her sweet sound
that echoed sweetly all around
The roses start to bloom anew.

Theodor Storm (1817 - 1888)
From Gedichte, 1855

10. Musik

Wüsste ich für wen ich spiele, ach!
immer könnt ich rauschen wie der Bach.

Ahnte ich, ob tote Kinder gern
tönen hören meinen innern Stern;

ob die Mädchen, die vergangen sind,
lauschend wehn um mich im Abendwind.

Ob ich einem, welcher zornig war,
leise streife durch das Totenhaar...

Denn was wär Musik, wenn sie nicht ging
weit hinüber über jedes Ding.

Sie, gewiss, die weht, sie weiss es nicht,
wo uns die Verwandlung unterbricht.

Dass uns Freunde hören, ist wohl gut -,
aber sie sind nicht so ausgeruht

wie die Andern, die man nicht mehr sieht:
tiefer fühlen sie ein Lebenslied,

weil sie wehem unter dem, was weht,
und vergehen, wenn der Ton vergeht.

24. Music

If I knew for whom I'm playing, Oh!
I would stream on like a river flows

And know if dead children from afar
listen to the sound of my inner star.

If the young girls who have ceased to be
in the night winds whisper around me.

Could I stroke the hair of one whose died,
If they carried anger deep inside.

For what is music if its broad wing
could not spread across all things.

She, of course, while drifting does not know
where we face change on the path as we go.

That friends may hear us I don't mind
they are not as rested in their time

as those ones who are no longer in sight:
They feel more deeply the song of life

and because they sway beneath what sways
and disappear when the last note fades.

*Rainer Maria Rilke (1875 - 1926)
From Das Buch der Bilder, 1917*

11. Der eine Klang

Nun such ich immer den einen Klang
und find ihn doch nimmer mein Lebenlang.

ich lausche, ob nicht ein Tönen erwacht,
das meine Lieder unsterblich macht -

ob heimlich nicht schon die Schwingen regt
ein Lied, das alle Herzen bewegt,

das fromm und rein in der Seele erblüht
und dennoch Funken und Flammen sprüht -

ein Lied, das den Schmerz zur Ruhe singt
und doch wie ein Schrei der Sehnsucht klingt!

Nun such und such ich den mein Lebenlang
immer und ewig den einen Klang ...

*Leon Vandersee (al. Helene von Tiedemann, † 1907)
Aus Adagio consolante, 1900*

12. Faunsflötenlied

Ich glaube an den großen Pan,
Den heiter heiligen Werdegeist;
Sein Herzschlag ist der Weltentakt,
In dem die sonnenfülle kreist.

Es wird und stirbt und stirbt und wird,
Kein Ende und kein Anbeginn.
Sing, Flöte, Dein Gebet der Lust!
Das ist des Lebens heiliger Sinn.

25. Pan flute song

I keep my Faith in'the Great God Pan,
the sacred, spirited mystic faun;
His heartbeat is the world's own beat,
as sun in fullness circles round.

It is, and dies, and dies, and is
With no beginning and no end.
Sing, flu-ute, your pray'r of pleasure!
That is the sacred meaning of life

*Otto Julius Bierbaum (1856-1910)
From Irrgarten der Liebe, 1901*

13. Das erste Lied

Das erste Lied, das ich gesungen, -
um die Kritik war mir nicht gram, -
von meinen Lippen ist's geklungen
so frisch, wie's mir vom Herzen kam.

Ich reimte >sehnen< mit >erkennen<
und >dich< mit >nicht< und >Tag< mit >Nacht<,
doch kann kein Fürst sich reicher nennen,
als mich mein erstes Lied gemacht.

Das Kunstgefühl für Maß und Einheit
Hat mich kein Menschenmund gelehrt,
mit Silbenzahl und Formenreinheit
hatt' ich mir nie das Herz beschwert...

Ich ahnte nur, dass tief im Grunde
der Zukunft weltverloren schlief
ein Etwas, das mir jede stunde
ein „Singe“ in die Seele rief!

*Clara Müller-Jahnke (1860 - 1905)
Aus Gedichte, 1910*

14. Der Leiermann

Warum sie sich wohl ans Fenster stellen,
Wenn unten der Alte die Leier dreht?
Warum sie verstummen und mancher ergriffen
Mit glänzenden Augen vorübergeht?

Sie wissen es selbst nicht warum sie lauschen.
Die Brust wird ihnen plötzlich so weit.
Sie lassen sich durch die Seele rauschen
Das alte Lied ihrer Jugendzeit.

26. Hurdy-Gurdy-Man

Say, why do they stand there
by the window
when below the old man
his organ plays?

Why do they fall silent
and others pass onwards,
with glistening eyes
as they go their way?

And so they don't know
why they must listen so.
Their chest grows fuller
in heartfelt ways.

They let the songs pass,
pass through the soul:
the good old songs
from their youthful days.

*Joachim Ringelnatz (1883 - 1934)
From Gedichte, 1910*

15. Mein blaues Klavier

Ich habe zu Hause ein blaues Klavier
Und kenne doch keine Note.

Es steht im Dunkel der Kellertür,
Seitdem die Welt verrohte.

Es spielten Sternenhände vier -
Die Mondfrau sang im Boote.
- Nun tanzen die Ratten im Geklirr.

Zerbrochen ist die Klaviatur.
Ich beweine die blaue Tote.

Ach liebe Engel öffnet mir
- ich aß vom bitteren Brote -
Mir lebend schon die Himmelstür,
Auch wider dem Verbote.

*Elsa Lasker - Schüler (1869 - 1945)
Aus Mein blaues Klavier, 1943*

16. Nachtigall

Als von des Schmerzes Uebermacht bezwungen,
Zusammen brachen meine müden Glieder,
Da mit dem süßen Wohl laut ihrer Lieder
Hat mich die Nachtigall in Schlaf gesungen.

Nun bin ich frisch vom Lager aufgesprungen,
Den Garten eil' ich suchend auf und nieder;
Allein umsonst, auf flüchtigem Gefieder
Hat sich die Sängerin empor geschwungen.

Tief innen nur in meiner Seele Grunde,
Da tönt mir noch ein Echo ihrer Klänge
Und träuft wie Balsam leis in meine Wunde.

Gleichgültig geh' ich durch die taube Menge,
Denn mit den Göttern fühl' ich mich im Bunde,
Und von der Lippe perlen mir Gesänge.

27. The Nightingale

As I lay there
so overwhelmed by deep pain,
my weary limbs
collapsing all together,
then with the sweetest
melody of her song,
the lovely nightingale it sang,
sang me to sleep.

Now that I'm bright,
awoken from my slumber,
I search the garden,
rushing up and down.
Alone, in vain,
and with her ruffled feathers,
the singer soared up
high into the air.

Deep within, only
in the depths of my soul
resonates in me
the echo of her sound.
It drips like balsam so
softly in my open wound.

Impassively, I go
through the deaf crowd
for with the gods above
I'm feeling now at one
and from my lips are falling
pearls of songs.

*Eduard Prutz (1816 - 1872)
From Buch der Liebe, 1869*

17. Gestern war in meiner Mütze

Gestern war in meiner Mütze
Mir mal wieder was nicht recht;
Die Natur schien mir nichts nütze
Und der Mensch erbärmlich schlecht.

Meine Ehgemahlin hab'ich
ganz gehörig angeblärrt.
Drauf aus purem Zorn begab ich
Mich ins Symphoniekonzert.

Doch auch dies war nicht so labend,
Wie ich eigentlich gedacht,
Weil man da den ganzen Abend
Wieder mal Musik gemacht.

28. Under My Cap

Yesterday,
deep under my cap,
nothing seem'd
quite right to me;
nature seem'd
to have no use and
mankind acted terribly.

So it was
with my own spouse;
I picked a fight and
Yelled at her.
Then in anger
did I rush out
to a symphony concert.

It was not
as entertaining
as I thought,
that it would be,
because all
throughout the evening
once again
music was played.

*Wilhelm Busch (1832 - 1908)
Aus Kritik des Herzens, 1874*

18. & 29. Die lydische Kuh!

die kuh steht auf der wiese, mugefroht
und freut sich auf das abendrot.
das morgenbrot, das mag sie auch,
und streichelt zärtlich ihren bauch

sie lächelt mal ionisch,
mal dorisch, mal lydisch
und sehnt sich nach klängen,
die sie nicht bedrängen.

möcht muhen im dreier
und tanzen im vierer.
was für ein beben,
von glocken umgeben,

die läuten, die schwingen
und wohlklänge bringen
ins ferne weite liebliche tal.
doch mehr davon ein ander mal.

die kuh steht auf der wiese frohgemut
und fühlt sich ziemlich ausgeruht!

Bulhelm Wisch (1952)

The Advantage of Writing Music

CD 2 The Advantage of Writing Music

Playing Around Lovely With A Fragment (KV 386) Of W.A.M.

Sabina Hasanova - piano

Dedicated to Sabina Hasanova

1. First Movement Mozart/m.rüegg, 2005/2021	06:48
2. Second Movement m.rüegg	06:27
3. Third Movement m.rüegg	03:53
4. A Personal View Of The 4th Movement of Liszt's Dante Symphonie Liszt/rüegg, 2011	03:43
5. Sonnengesang m.rüegg, 2007/2009/2021, <i>Dedicated to Sabina Hasanova</i>	07:35
6. Variationen über ein Ostinato von Erik Satie Satie/ rüegg, 2020	02:35
7. Kopf hoch, Sophiechen! rüegg, 1984/2001/2021, <i>Dedicated to Sabina Hasanova</i>	04:20

Five Little Figures Out Of My Dreams, m.rüegg, 2021

Soley Blümel - piano

Dedicated to Soley Blümel

8. Sam - A Hero	03:45
9. Fagur - A Friend	03:27
10. Lea - A Hope	01:56
11. Lucciridari - A Play	03:41
12. Svenja - An Artist	03:41

Total Time: 44:16

Tracks 1 - 7 recorded on June 3rd and 4th, 8 - 12 on August 14th 2022
at the *Selection Hall* of the *Bösendorfer Factory* in Wiener Neustadt by Thomas Egger.
Concert Grand 280VC Vienna Concert

The Advantage Of Writing Music

Collaborating with classical musicians had always appealed to me. Thus several collaborations came about with classical pianists, the first time in 1981 with the Viennese pianist Hans Kann (1927-2005), later with Paul Gulda, Johann Gröbner, the Swiss classical icon Oliver Schnyder or with the Slovaks Ladislav Fančovič or František Jánoška, both also excellent jazz pianists. Last year I met the Turkish-Azerbaijani pianist Sabina Hasanova by chance, who inspired and almost prompted me, to write more music for solo piano. I heeded her advice! I am very happy to welcome the two ladies – the second is Soley Blümel – on this album. And after I had „critically“ listened to their recordings with my eyes (sic!), I then decided to drop my piece.

The first three-movement piece, *Playing Around Lovely with A Fragment of W.A.M.*, is the fragment KV 386, which Mozart later discarded in favour of the Piano Concerto in A Major/ KV 414. I have mirrored this original – apart from minor rhythmic changes – only in minor/ major. Everything in major is transferred to minor and vice versa. Then, in the spirit of a „modern Mozart“, I added a slow second and a fast third movement. The whole piece was premiered in 2005 at the Vienna Konzerthaus as a belated contribution to the Mozart Year by the Vienna Symphony Orchestra with Paul Gulda at the piano.

A Personal View Of The 4th Movement Of Liszt's Dante Symphony was commissioned by the Viennese publisher Doblinger on the occasion of the Liszt Year 2011.

I had already set the Canticle of the Sun by Francis of Assisi to music in 2007 for the Vienna Art Orchestra (VAO 2007 – „3“), which was followed in 2009 by a chamber music version for cello and piano (*rüegg – chamber music tenminusone*) and finally by the present solo version commissioned by Sabina Hasanova.

Variations on an ostinato by Erik Satie are available (played by me) on the album *Solitude Diaries* from 2020. Here is Sabina's interpretation.

Kopf hoch, Sophiechen is a furiously fast piece in 3/4, an extension of the song that I commissioned by George Tabori in 1988 for the premiere of the play *Frauen . Krieg . Lustspiel* by Thomas Brasch. On the album *Art & Fun* (Vienna Art Orchestra, 2002) I took up the theme again and here, in a third „attempt“, comes the ultimate (pianistically).

Five Little Figures Out Of My Dreams for Soley Blümel is the most recent composition from 2021, in which all her favourite animals have each been given a movement. But beware! There is nothing sweet and girly about this piece. It is – except for the third movement in the middle – tough and rather „brutal“. But the young lady resolves this apparent contradiction perfectly with incredible power and musical intelligence – on a high technical level.

Wien, 21.Juli 2022

mathias rüegg

The Advantage Of Writing Music

Das Zusammenarbeiten mit klassischen Musikern hatte mich immer gereizt. Und so gab es auch einige Kollaborationen mit klassischen Pianisten, das erste Mal 1981 mit dem Wiener Pianisten Hans Kann (1927-2005), später dann mit Paul Gulda, Johann Gröbner, der Schweizer Klassik-Ikone Oliver Schnyder oder mit den Slowaken Ladislav Fančovič oder František Jánoška, die beide auch hervorragende Jazzpianisten sind. Letztes Jahr lernte ich durch Zufall die türkisch-aserbaidische Pianistin Sabina Hasanova kennen, die mich inspiriert, ja geradezu aufgefordert hat, mehr für Soloklavier zu schreiben. Ihren Rat habe ich mir zu Herzen genommen! Ich freue mich sehr, die zwei Damen – die zweite ist Soley Blümel – auf diesem Album begrüßen zu dürfen. Und nachdem ich mir die Aufnahmen der beiden „kritisch“ beäugt hatte („beohrt“ gibt es leider nicht), beschloss ich dann, mein Stück wegzulassen.

Beim ersten dreisätzigen Stück *Playing Around Lovely with A Fragment of W.A.M.* handelt es sich um das Fragment KV 386, das Mozart später zugunsten des Klavierkonzertes in A Dur/KV 414 verworfen hatte. Diese Vorlage habe ich – neben geringen rhythmischen Veränderungen – lediglich in Moll/Dur gespiegelt. Alles, was in Dur steht, wird nach Moll transferiert und vice versa. Dazu habe ich dann, im Geiste eines „heutigen Mozarts“, assoziativ einen langsamen zweiten und einen schnellen dritten Satz hinzugefügt. Das Ganze wurde 2005 im Wiener Konzerthaus als verspäteter Beitrag zum Mozart-Jahr von den Wiener Symphonikern mit Paul Gulda am Klavier uraufgeführt.

A Personal View Of The 4th Movement of Liszt's Dante Symphony war ein Auftrag des Wiener Verlages Doblinger anlässlich des Lisztjahres 2011.

Den Sonnengesang von Franz von Assisi hatte ich bereits 2007 für das Vienna Art Orchestra vertont (VAO 2007 –"3"), dann folgte 2009 eine kammermusikalische Version für Cello und Klavier (*rüegg – chamber music tenminusone*) und schließlich die vorliegende Soloversion im Auftrag von Sabina Hasanova.

Variations on an ostinato von Erik Satie gibt es (von mir gespielt) auf dem *Album Solitude Diaries* aus 2020. Hier nun in der Interpretation von Sabina.

Kopf hoch, Sophiechen ist ein rasend schneller 3/4, eine Erweiterung des Liedes, das ich 1988 im Auftrag von George Tabori für die Uraufführung des Stückes *Frauen . Krieg . Lustspiel* von Thomas Brasch komponiert hatte. Auf dem Album *Art & Fun* (Vienna Art Orchestra, 2002) hatte ich das Thema wieder aufgegriffen und hier, im dritten „Versuch“ nun die ultimative (pianistisch anspruchsvolle) Soloversion.

Five Little Figures Out Of My Dreams für Soley Blümel ist die jüngste Komposition aus dem Jahr 2021, in der alle ihre Lieblingstiere jeweils einen Satz bekommen haben. Aber Achtung! Das Stück hat so gar nichts lieblich-mädchenhaftes an sich. Es ist – bis auf den dritten Satz in der Mitte – knallhart und ziemlich „brutal“. Doch die junge Dame löst diesen scheinbaren Widerspruch mit unglaublicher Kraft und musikalischer Intelligenz – auf hohem technischen Niveau – perfekt auf.

Wien, 21. Juli 2022
mathias rüegg

All Artists:

Benjamin Harasko - voc
Lia Pale - voc & flute, bass flute
Juraj Bartoš - trumpet
Mario Rom - trumpet
Roman Jánoška - violin
Stano Palúch - violin
Joris Roelofs - clarinet
Ingrid Oberkanins - percussion, voc
Hans Strasser - bass
Sabina Hasanova - piano
Soley Blümel - piano
mathias rüegg - piano

this is my last statement for Annemarie & Robert!

Artwork by Severin Koller
Photo by Robert Ragan
Translations by Karin Kaminker & Julian Schönfeld
All mixes & edits by Thomas Egger
Produced by mathias rüegg
Thanks to SUIISA Foundation & Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
Special thanks to Vladimir Bulzan & Bösendorfer.

<https://www.mathiasrueegg.com>
<https://www.vao.at>
<https://www.liapalemusic.com/liapale>

Bösendorfer

schweizer kultur Stiftung
prchelvetia