

mathias rüegg und das Vienna Art Orchestra – Jazz als europäische Kunstform

Universal Music veröffentlicht sechs legendäre Produktionen als eAlben!

Das unverkennbare Erbe des Vienna Art Orchestra (VAO) erlebt eine Renaissance: Aus Anlass des **70. Geburtstages von VAO-Gründer und -Mastermind mathias rüegg** veröffentlicht *Universal Music* sechs seinerzeit auf den Labels *Amadeo* und *Emarcy* erschienene Produktionen als eAlben - „**American Dreams**“, „**Art & Fun**“, „**Swing & Affairs**“, „**Big Band Poesie**“, „**Ballads (Quiet Ways)**“ und „**Duke Ellington's Sounds of Love, Vol. 2**“. Damit sind innovative künstlerische Projekte einer der bedeutendsten Formationen der jüngeren österreichischen und europäischen Jazzgeschichte wieder zugänglich. Sie dokumentieren eindrucksvoll, dass Stilistik, Arrangements und Klangfarben über all die Jahre nichts an Substanz oder gar Intensität eingebüßt haben.

1977 war es, dass der in Wien lebende Zürcher Komponist und Arrangeur mathias rüegg zusammen mit einigen mutigen Mitstreitern der österreichischen Jazzszene das Vienna Art Orchestra gründete. Anfänglicher Aktionismus machte bald ernstzunehmender intellektueller Jazz Avantgarde Platz.

Zurückzuführen war dies in erster Linie auf den kompositorischen Ideenreichtum von mathias rüegg. Muteten manchen konservativen Kulturhütern die von ihm entwickelten und konzipierten Programme geradezu hypertroph an, ließ er sich selbst mit seinen explorativen großformatigen Vorhaben von Zurufen - aus welcher Richtung auch immer - nie irritieren.

Das VAO strahlte künstlerisch weit über Österreich aus, wurde mit hunderten Konzerten und Auftritten in 50 Ländern zu einem zeitgemäßen musikalischen Kulturbotschafter. In unterschiedlichen Besetzungen erwies sich das Orchester als Sammelbecken herausragender österreichischer und europäischer Jazztalente, unter ihnen Wolfgang Puschnig, Lauren Newton (USA), Matthieu Michel (CH), Harry Sokal, Herbert Joos (D), Heiri Känzig (CH), Klaus Dickbauer, Frank Tortiller (F), Jojo Mayer (CH), Thomas Gansch,

Georg Breinschmid, Juraj Bartos (SK), Nico Gori (I) oder Joris Roelofs (NL)

Das VAO, es avancierte zu einer österreichisch-europäisch-internationalen Big Band mit unkonventionellen Konstellationen. Mal waren es in den Orchesterklang integrierte Stimmen (Lauren Newton, Ursula Dudziak, Anna Lauvernac) die erstaunt aufhorchen ließen, dann wiederum zwei im Orchester implementierte Rhythmusgruppen (eine akustische und eine elektrische) oder aber Gitarristen mit frappierend neuen Sounds (Martin Koller, Alegre Correa).

rüegg bediente sich mit gebührendem künstlerischen Selbstbewusstsein an nie versiegender eigener Kreativität - „Intuition“, wie er es immer wieder nannte. Stilistisch gerne mit der Originalität seiner persönlichen kompositorischen Handschrift (stets individuell, nie am Computer), dann wieder gepaart mit einer gehörigen Portion Eklektizismus, stets aber geprägt von qualitativer Exzellenz. Unschlagbar in jenen Momenten - und derer gibt es viele - in denen seine hohe Kunst als Arrangeur zur Geltung kommt.

Die Programme in den über 30 Jahren des Bestehens des Vienna Art Orchestra waren vielfältig wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Zum einen bezugnehmend auf die europäische Jazz Moderne, dann wiederum im Geist der Romantik oder aber die afro-amerikanische Jazz History in die Gegenwart transferierend.

Etliches von dem spiegelt sich in den als eAlben veröffentlichten Titeln aus den Jahren 1997 bis 2007 wider. „American Dreams“ porträtiert einige der bedeutendsten amerikanischen Filmschauspielerinnen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. „Ballads (Quiet Ways)“ ist ein grandioses Songbook mit herausragenden Vokalistinnen von Helen Merrill über Betty Carter bis Sheila Jordan. Oder „Duke Ellington's Sound of Love, Vol. 2“ mit einer Reverenz an den großen Meister.

Als besonders repräsentativ kann „Swing & Affairs“ aus dem Jahr 2005 gelten. Da steht Charles Mingus neben Franz Schubert und Mathias Rüegg neben Erik Satie. In den Stücken brillieren Solisten aus acht Ländern. Spielfreude und Spielwitz sind kaum zu überbieten - das VAO am Höhepunkt einer fantastischen Bandgeschichte.

Wesentliche Episoden daraus sind nunmehr also wieder nachzuhören.

Inklusive „Tango from Obango“, über Jahrzehnte „Signature Tune“ und somit musikalisches Erkennungsmerkmal des VAO. © Heinz M. Fischer

mathias ruegg & das VAO

eAlbum Wiederveröffentlichungen

09.12.2022

Vienna Art Orchestra
American Dreams - Portraits of 13 American Women
 Jean Harlow Blond, Sharp & Loud . Rita Hayworth Latin Twister . Louise Brook Lulu's Ragtime . Katharine Hepburn La Grande Dame . Grace Kelly One Day My Prince Did Come . Judy Garland Wizards & Blizzards . Josephine Baker She Need Never Regret . Lauren Bacal Smile Of Gold . Mae West Bombs And...

0602448994820

Emarcy

Vienna Art Orchestra
Art & Fun
 Art & Fun . L'Art Du Son . Art Of Sin . Art Is Gone . Art Is Smart . Art With A Heart . Art To Dance . Art In Trance . Art To Lunch . Art With Punch . Art Got Drunk . L'Art Goes Funk . Fun & Art

0602448994660

Emarcy

Vienna Art Orchestra, Betty Carter, Urszula Dudziak, Sheila Jordan, Anna Lauvergnaç, Helen Merrill, Yvonne Moore, Linda Sharrock, Monika Trots
Ballads: Quiet Ways
 What's New . Somewhere Over The Rainbow . Lush Life . The Ballad Of Sad Young Men . Once Upon A Summertime . If You Could See Me Now . You've Changed . One For My Baby . Innocence Of Cliches

0602448994851

Amadeo

Vienna Art Orchestra
Big Band Poesie
 We take PRIDE in being able to play the shit out . Everything has its own TIME . Music is MUSIC, that's it . The music is like a JOURNEY . Writing for big bands is like GOING HOME . Insecurity is the secret of ETERNAL YOUTH . Music is a very PERSONAL THING, strictly individual . If the BLUES was...

0602498677100 Set-Inhalt: 1

Emarcy

Compact Disc

Vienna Art Orchestra
Duke Ellington's Sounds Of Love Vol. 2
 Such Sweet Thunder . Very Special . Rem Blues . After All . Smada . Circle Of Fourths . Something to Live For . Blues In Blueprint . Caravan . Little Max . Star-Crossed Lovers . Diminuendo & Crescendo In Blue . In A Sentimental Mood

0602498654194 Set-Inhalt: 1

Emarcy

Compact Disc

Vienna Art Orchestra
Swing & Affairs
 Hobo Ho . Gnosienne No. 1 . Straight Up & Down . 'Round Midnight . Jacubi Et Succubi . Der Wegweiser . When Vienna Doesn't Waltz . The Ballad Of Sad Young Men . Persischer Marsch, Op. 289 . Afro-Blues . Lisboa Reverie . Off Beat Berlin On The Beat . Tango From Obango . Take The "A" Train

0602448994776

Emarcy