



FRIEDRICH CERHA (*1926)

1 Nacht (2012/2013) 20:03

2-4 Drei Orchesterstücke

2 Berceuse céleste (2006) 09:45

3 Intermezzo (2010/2011) 20:13

4 Tombeau (2011) 13:57

TT 63:58

1 SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg
Emilio Pomàrico *conductor*

2-4 WDR Sinfonieorchester Köln
Jukka-Pekka Saraste *conductor*

1-2 commissioned by Südwestrundfunk SWR
3-4 commissioned by Westdeutscher Rundfunk WDR

Recording venue: **1** Baar-Sporthalle, Donaueschingen, Germany
2-4 Kölner Philharmonie, Germany

Recording date: **1** 17.10.2014 **2-4** 07.02.2014

Recording producer: **1** Tobias Hoff
2-4 Günther Wollersheim

Recording engineer: **1** Klaus-Dieter Hesse **2-4** Thomas Sehringer

Mastering: **1** Ute Hesse
2-4 Günther Wollersheim

Executive producer: **1** Armin Köhler
2-4 Harry Vogt

Graphic Design: Brigitte Fröhlich
Cover: Karl Prantl, *Stein für Friedrich Cerha* 1984-1987
Krstaler Marmor: 130 x 190 x 870 cm, Standort: Pöttschinger Feld
Lukas Dostal, www.lukasdostal.at

Photography:
Publisher: Universal Edition, Vienna

1 © 2015 NEOS Music GmbH / © 2014 SWR.

Licensed by SWR Media Services GmbH.

2-4 © 2014 Produced by Westdeutscher Rundfunk Köln.

Licensed by WDR mediagroup GmbH.



Friedrich Cerha

Drei Orchesterstücke, I. Berceuse céleste

Handwritten musical score for the first movement, "Berceuse céleste," from "Drei Orchesterstücke" by Friedrich Cerha. The score is arranged in four systems, each containing five staves. The instruments are Violins I (VL I), Violins II (VL II), Violas (Va), and Cellos/Double Basses (Vc). The notation includes various musical symbols such as notes, rests, dynamics (pp, p, mp), and articulation marks. The score is written in a clear, legible hand.

VL I

VL II

Va

Vc

© 2012 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35933

The diverse vocabulary of a unique world

by Andreas Karl

It is hardly surprising that an artist like Friedrich Cerha does not develop sloppiness in music or retreats from work in spite of his advanced age. The title of “doyen of Austrian music”, which is often associated with him, is accurate if one thinks of the sheer amount and of the diversity of Cerha’s oeuvre. Typical for a self-reflecting and constantly questioning composer, his works always reflect the time of their creation, ranging from his early neo-classicist pieces through his reflection of the Second Viennese School to serialism, his large-scale compositions of the 1960s, his stage works and his exploration of folklore from all over the world and Austrian folk music. As a logical result of such artistic development and the tradition of progress and integration of diverse experiences, both his chamber and his orchestral works of recent years are impressively energetic. In spite of being individual works in their own right, these pieces also seem to be a condensed essence of his aesthetic values. Cerha not only pays great attention to detail but also pursues various conceptual pathways in one piece. It is hardly surprising that Cerha himself is highly sceptical towards conventional stylistic nomenclature, and it is equally difficult to attribute a certain style to this music. He does not reinvent his musical language for each of his pieces: Whichever is the inspiration for a new work, his skills and his artistic freedom allow him to create new things without leaving the essential frame of his music. All his works belong to one artistic atmosphere, where logic devel-

opment is an essential criteria, even if the detailed context between its elements only reveals itself to the close attention of the listener. In spite of his oeuvre seeming not even remotely comprehensible, each individual work offers insight into Cerha’s universe of sound, be it the over-cited “espressivo” of his music or his art of instrumentation, such as in the two works of this recording.

Wolfgang Rihm called Cerha’s music “free music enabling freedom itself”. Even when Cerha’s political and personal surroundings were everything but free, he found an internal freedom for himself, which led the way to all those diverse possibilities of expression that were to ultimately form the characteristics of his music. It never bothered him that some of the artistic decisions that he was able to make in view of his inner freedom brought him criticism, if not desipement – today he reflects on that with a combination of amusement and reflective understanding of the past.

Nacht (2011/13) and the *Drei Orchesterstücke* (2006–2011) are good examples of this freedom. While the chamber music that he wrote simultaneously shows a different development, these works are linked to his orchestra cycle *Spiegel* (1960/61) through to *Hymnus* (2000). *Nacht* is connected to other night and dream works of Cerha, without imitating or continuing them in a tangible way. Just as in a non-linear narrative text, certain idioms reoccur frequently, sometimes with superimposed meanings of concealed happenings. The *Drei Orchesterstücke* have two outer movements that follow a primary idea (especially *Tombeau*) and frame an agitated *Intermezzo*. Form and instrumentation serve the space and time that is needed by the

music to unfold, the individual idea that forms the origin of each piece is the most important aspect, making the music meaningful for the listener.

Nacht

I like to work at night – sometimes until dawn. At night I imagine that time belongs to me – by day, I belong to time. And at night, time sometimes passes more slowly – on occasion I can even make it stand still. And while the sounds of the world often pass by unnoticed during the day, our attention in the silence of night is heightened and focused on a few sounds, sometimes far apart, and we wait with keen ears for the next one: the wind in the trees, the rustling of the leaves, the cracking of a branch, a tired birdcall or a car somewhere in the distance. And there is also the expanse of the night sky. I love watching shooting stars in August: brief illuminated points of enormous speed in the immobile darkness. In my imagination, these events are magnified: myriads of shooting stars falling from the sky in dense trails. They form rapidly-moving curtains. And these “curtains” provide the form for my piece. They keep appearing, and in the course of the piece become ever slower and weightier, coming less from “above” and shining ever more weakly. Between them lies what became sound for me in the night-time hours.

*by Friedrich Cerha
translated from German by Wieland Hoban*

Drei Orchesterstücke

I turned 80 in 2006 – an age at which one feels compelled to reflect upon how the world has changed during a long life, how one has also changed, and how one sees the world differently in the course of one’s life. I had the idea of three orchestra pieces in mind which would be connected with those thoughts.

Only the first one, *Berceuse céleste*, was realised in 2006. It is a simple piece, free from oppressive earthiness; it has something of a childlike naiveté, of an existence in which all experience is just beginning, which does not yet judge or separate into categories of values. It is mainly poised on a bright string sound, while the darker sides of this world are temporarily manifested in constructing and deconstructing figures in the brass.

Musically, this piece is diametrically opposed to No. III, *Tombeau*, which first began to take shape in 2010/2011. It is borne by the gradual, relentless events leading toward death, in which alteration, change wanes, leaving emptiness behind, and in which time ultimately ceases to be. Notwithstanding personal connotations, *Tombeau* is in fact a stringently structured piece. As with other works (e.g. the *Concerto* for Percussion and Orchestra), the organising principle I selected was a magic square ascribed to Mars in Arabic mysticism. (It consists of 25 fields numbered 1 through 25. The sequence of five fields always results in the sum of 65 in the most various of arrangements – horizontal, vertical, diagonal, etc. – and that determines almost consistently the pitches’ duration. The basis of the pitches themselves is the chromatic twelve-tone

progression upwards, the octave pitches above and again the twelve-tone progression, this time downwards. That makes 25 pitches, corresponding to the 25 numbers of the magic square, which is therefore also the basis of the pitch organisation).

Notwithstanding its duration, I have given the name *Intermezzo* to the second piece, i.e. that which lies between the cradle and the grave; the title is meant somewhat satirically. It is a piece full of upswings, climaxes, agitations, fears, tensions, surprises and fractures – and among all these events ticks time, unswerving in its forward stride, marked by short utterances of two coupled pitches which are often repeated in widely varied tone-colours and degrees of loudness.

Despite their differences, the other sections of the piece are based on a related, fundamental element and they occasionally share gestural similarity – one could think of “free variation” – yet they all refer to the same type of individual experience.

by Friedrich Cerha
translated from German by Grant Chorley

Friedrich Cerha
Drei Orchesterstücke, III. Tombeau

14	10	1	22	18
20	11	7	3	24
21	17	13	9	5
2	23	19	15	6
8	4	25	16	12

© 2012 by Universal Edition A.G., Wien/UE 35933



© Manu Theobald

Friedrich Cerha

was born in Vienna in 1926. He began violin lessons in 1933, and from 1936 onward he received instruction in music theory and composition. In 1943, Cerha engaged in active resistance while conscripted to serve in an anti-aircraft defence crew; he then deserted twice from the German Wehrmacht in 1944/1945, after which he waited out the Second World War's conclusion as a hutkeeper and alpine guide in Tirol. From 1946 to 1950 he studied violin, composition and music education at the Vienna Academy of Music as well as musicology, philosophy and German language and literature at the University of Vienna. He had contact with avant-garde painters and literary figures associated with the Art-Club and with Schönberg's circle in the ISCM.

From 1956 to 1958 he attended the International Summer Courses in Darmstadt and in 1958 he joined Kurt Schwertsik in founding the ensemble *die reihe*, which was Austria's first permanent forum for avant-garde music. From 1959, he taught at the Academy of Music in Vienna, where from 1976 to 1988 he was to hold a professorship for the composition, notation and interpretation of new music. 1961 saw the beginning of his extensive international career as an orchestral conductor with renowned institutions and festivals of new music (e.g. Salzburg Festival, Berliner Festwochen, Vienna Festival, Venice Biennale, Warsaw Autumn, Festival d'Automne à Paris, Jyväskylä Arts Festival, Musica Viva, Nutida Music Stockholm, Neues Werk Hamburg, Musik der Zeit Cologne), as well as at opera houses (e.g. Berlin State Opera, Vienna State Opera, Bavarian State Opera, Teatro Colón Buenos Aires).

In 1961 he began to work on creating a performable version of the third act of Alban Berg's opera *Lulu*, which premiered in Paris in 1979. This finally gave the musical world a way in which to experience the work in its entirety. His own opera *Baal* premiered at the Salzburg Festival in 1981, followed by *Der Rattenfänger* at the steirischer herbst festival in 1987, *Riese vom Steinfeld* at the Vienna State Opera in 2002 and *Onkel Präsident* at the Prinzregententheater Munich.

Cerha is a member of several international academic and artistic institutions; he has received numerous commissions to write ensemble, choral and orchestral works (e.g. Koussevitzky Music Foundation New York, BNP Paribas Paris, Southwest Broadcasting, West German Broadcasting Cologne, Musica Viva Munich, Konzerthaus Berlin, steirischer herbst Graz, Festival de música de Canarias, Konzerthaus and Musikverein Vienna, Vienna Philharmonic Orchestra) and just as many awards and honours, most recently the Austrian Badge of Honour for Science and Art in 2006, Officier of the French Order of Arts and Letters, the Golden Lion for Lifetime Achievement of the Venice Music Biennale, the 2011 Salzburg Music Prize and the 2012 Ernst von Siemens Music Prize.

www.friedrich-cerha.com

The SWR Symphony Orchestra of Baden-Baden and Freiburg

The SWR Symphony Orchestra of Baden-Baden and Freiburg is constantly creating space for new movements, guests and musical works: in 2008/2009, it was two hundred young people from Freiburg, Offenburg, Lörrach and Karlsruhe who became partners of the orchestra in the innovative, award-winning project *Der Schrei*. Pierre Boulez has conducted the orchestra in Donaueschingen and in Vienna, Alfred Brendel chose the SWR Symphony Orchestra of Baden-Baden and Freiburg for his December 2008 pianistic farewell tour, and the Berliner Philharmonie was the place where the orchestra mounted the celebrated world premiere of Mark Andre's orchestral triptych ...*auf...*: this was a continuation of the orchestra's intensive collaboration with the composer on ...*auf... III* at the Donaueschingen Festival in 2007.

Since its re-establishment in 1950, the Donaueschingen Festival and the SWR Symphony Orchestra of Baden-Baden and Freiburg have been inseparably linked. The orchestra has premiered around 400 compositions there, with music history being written in the process: the list of works includes music by Hans Werner Henze, Bernd Alois Zimmermann, György Ligeti and Krzysztof Penderecki, as well as Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, Olivier Messiaen, Luciano Berio, Helmut Lachenmann and Wolfgang Rihm. To this day, the SWR Symphony Orchestra is an essential partner – in Donaueschingen and beyond – to the composers of our time.

But while the orchestra stands "at the centre of European culture," as Sylvain Cambreling has put it, it does so with regard to more than just contemporary music. Since its establishment in 1946, the SWR Symphony Orchestra has been a magnet for international conductors and soloists, and it has acted as a musical ambassador in Germany and abroad, between Salzburg and Lucerne, Hamburg and Madrid, Berlin and New York.

www.swr.de

The WDR Symphony Orchestra Cologne

During its over 60 years of existence, the WDR Symphony Orchestra Cologne has established itself as one of Europe's most important radio orchestras. The orchestra's trademark is its unique degree of stylistic versatility.

Through numerous world premieres of works commissioned by the broadcaster WDR, as well as thanks to collaboration with the most outstanding composers of our time, the WDR Symphony Orchestra has made major contributions to music history and to the promotion of contemporary music. Luciano Berio, Hans Werner Henze, Mauricio Kagel, Krzysztof Penderecki, Igor Stravinsky, Karl Heinz Stockhausen and Bernd Alois Zimmermann are some of the many composers whose works the orchestra has premiered. A large number of outstanding contemporary music recordings bear further witness to the WDR Symphony Orchestra's special status.

www.wdr.de



Emilio Pomarico

was born in Buenos Aires from Italian parents. He completed his musical education in Milan, later attending master-classes with Franco Ferrara and

Sergiu Celibidache. In Italy he has been a guest of the main concert and theatre institutions, such as RAI, Radio Symphony Orchestras of Milan, Turin and Rome,

Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Regionale Toscana, Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro 'G. Verdi' di Trieste and Teatro alla Scala.

In Europe he has been engaged in Paris, Glasgow, Edinburgh, Berlin, Frankfurt, Vienna, Zurich, Basel, Geneva and Lisbon, leading, amongst others, important orchestras such as the Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, the Frankfurt Opern und Museumsorchester, the BBC Scottish Symphony Orchestra, the Gulbenkian Symphony Orchestra, the SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg and the Orchestre de la Suisse Romande. He has guested at some of the most important international Festivals like Festival d'Automne a Paris, Edinburgh International Festival and Biennale Musica di Venezia.

In addition to a traditional orchestral repertoire from Bach to Webern, Emilio Pomarico regularly conducts works by major contemporary composers, often leading the main European ensembles for contemporary music, such as Ensemble Modern (Frankfurt), Ensemble Contrechamps (Geneva), Nieuw Ensemble (Amsterdam), ensemble recherche (Freiburg), Klangforum Wien (Vienna).

His most notable successes have been Luigi Nono's *Prometeo*, *No hay caminos, hay que caminar*, *Canti di vita e d'amore*, *Intolleranza suite* and the world premiere of the entire cycle of *Caminantes*. In 1998 he supervised and conducted the first revival of *A floresta é jovem e cheja de vida* after Nono's death. He has also conducted Emmanuel Nunes' first performances of *Quodlibet*, of *Nihil mutantur omnia interit*,

of the big orchestral fresco *Musivus* and the entire cycle of the impervious Brian Ferneyhough's *Carceri d'Invenzione*. He had another success with the Geneva edition of Luciano Berio's *Coro*. 1999 he has been invited to conduct three concerts at the Biennale Musica in Venice, leading both the Italian Radio National Symphony Orchestra and the Orchestra of the Teatro la Fenice. With this orchestra he gave the world premiere of the new orchestral score of Hugue Dufourt's *La Maison du Sourd*. Also in October '99, in the international festival Milano Musica, he conducted at the Teatro alla Scala di Milano the Orchestra Filarmonica della Scala, in a program dedicated to György Ligeti and György Kurtág.

To this intensive work as a conductor, Emilio Pomarico couples continuous activity as a composer. He gained two international first-prizes for compositions, including the prestigious Giovanni Battista Viotti Prize. In the course of last years, his works have been performed at some of the most important festivals for contemporary music in Venice, Milan, Turin, Basel, Geneva, Paris and Freiburg. In January and February 2000 his *Nachtfragmente for string trio* was performed in Cologne and Paris by the string trio of the Ensemble recherche. He is professor for conducting at the Civica Scuola di Musica in Milan.



Jukka-Pekka Saraste

has established himself as one of the outstanding conductors of his generation, demonstrating remarkable musical depth and integrity. Born in Heinola,

Finland, he began his career as a violinist before training as a conductor with Jorma Panula at the Sibelius Academy in Helsinki.

An artist of exceptional versatility and breadth, Saraste feels a special affinity with the sound and style of late Romantic music. Equally, he maintains a strong connection with the music of our time, such as that of Henri Dutilleux, Magnus Lindberg, Esa-Pekka Salonen and Kaija Saariaho, among others. He recently conducted the world premiere of Wolfgang Rihm's Triple Concerto and the German premiere of his *Transitus* at the Berlin Philharmonie, the world premieres of Friedrich Cerha's *Drei Orchesterstücke* and Pascal Dusapin's violin concerto at the Cologne Philharmonie, as well as the world premieres of Philippe Schoeller's *Songs from Esstal I, II, et III*, and Carmine Emanuele Cella's *Reflets de l'Ombre* at the Salle Pleyel, Paris.

Saraste has served as Chief Conductor of the WDR Symphony Orchestra Cologne since 2010. He was Music Director and Chief Conductor of the Oslo Philharmonic Orchestra from 2006 to 2013, and at the end of his tenure there was made Conductor Laureate, the very first such title bestowed by that orchestra. His previous positions include the principal conductorships of the Scottish Chamber Orchestra from 1987 to 1991, Finnish Radio Symphony Orchestra from 1987 to 2001, Toronto Symphony Orchestra from 1994 to 2001, and he also served as Principal Guest Conductor of the BBC Symphony Orchestra. He has recently held the position of Artistic Advisor of the Lahti Symphony Orchestra and founded the Finnish Chamber Orchestra, for which he is still Artistic Advisor. He also founded the orchestra's annual Tammisaari Festival.

His guest engagements have led him to the major orchestras worldwide, including the London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Leipzig Ge-

wandhaus Orchestra, Munich Philharmonic, Dresden Staatskapelle, Bavarian Radio Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam Philharmonic, Vienna Symphony, NHK Symphony Orchestra, Orchestre de Paris and the leading Scandinavian orchestras, among others. In the USA he has conducted the Cleveland Orchestra, Boston Symphony, Chicago Symphony, San Francisco Symphony, Los Angeles Philharmonic and New York Philharmonic.

Jukka-Pekka Saraste's extensive discography includes the complete symphonies of Jean Sibelius and Carl Nielsen with the Finnish Radio Symphony Orchestra. He has made a number of critically acclaimed recordings for Toronto Symphony Orchestra of works by Béla Bartók, Henri Dutilleux, Modest Mussorgsky and Sergei Prokofiev, most notably a recording of Dutilleux's Second Symphony *Le Double*. His recordings of Mahler's sixth symphony with the Oslo Philharmonic and Mahler's ninth symphony with the WDR Symphony Orchestra Cologne have received widespread acknowledgement. His recordings with WDR Symphony Orchestra for Hänssler have earned him high critical praise, and include Schoenberg's *Pelleas and Melisande*, Stravinsky's *The Firebird*, Brahms' Symphonies No. 1 and 3 as well as Mahler's No. 5.

Jukka-Pekka Saraste has received the Pro Finlandia Prize, the Sibelius Medal and the Finnish State Prize for Music. He was awarded an honorary doctorate from York University, Toronto and an honorary doctorate from the Sibelius Academy, Helsinki.

www.jukkapekkasaraste.com

Friedrich Cerha

Drei Orchesterstücke, II. Intermezzo

1
Hr. in F 2
3
4

1
Ps 2
3
4

Schlag 1 4
gr Tr
Tamtam
ppp pp

Vl 1 divisi
Vl 2 divisi

Weltenvokabular

von Andreas Karl

Es ist kaum überraschend, dass sich eine Persönlichkeit wie Friedrich Cerha auch in fortgeschrittenem Alter musikalisch nicht mild und zurückgezogen gibt. Der ihm wiederholt zugeschriebene Titel „Doyen der österreichischen Musik“ macht durchaus Sinn, wenn man bedenkt, wieviel Musik, vor allem wieviel unterschiedliche Musik er geschaffen hat. Als kritischer, sich selbst hinterfragender und suchender Komponist stand sein Werk immer in unmittelbarem Zusammenhang mit der Zeit seiner Entstehung, beginnend mit frühen neoklassizistischen Stücken, seiner Auseinandersetzung mit der zweiten Wiener Schule und dem Serialismus, gefolgt von seinen originären großen Klangkompositionen um 1960 und seinen Bühnenwerken, bis hin zu Erkundungen im Feld außereuropäischer, aber auch der Wiener Folklore. Ganz im Sinn einer Tradition des Voranschreitens einerseits und einer organischen Integration von vielfältigen Erfahrungen andererseits ist in den letzten Jahren eine energetisch aufgeladene, beeindruckend intensive Kammer- und Orchestermusik entstanden. Die einzelnen Werke dieser Phase stehen für sich, wirken aber teilweise auch wie Verdichtungen bestimmter ästhetischer Grundzüge in seinem Oeuvre, wobei er sowohl einzelne Materialkonstellationen mit großer Intensität und äußerster Gelassenheit ausgestaltet, als auch konzeptionell verschiedene Wege gleichzeitig verfolgt.

Es verwundert daher auch kaum, dass Cerha selbst sich gängigen Stilbegriffen gegenüber skeptisch verhält

und sich keinem von ihnen zuordnen lässt. Genauso wenig erfindet er seine Sprache für jedes Stück neu. Was auch immer die Inspiration für ein neues Werk sein mag, seine handwerkliche und künstlerische Souveränität erlaubt es ihm, innerhalb eines ihm eigenen Vokabulars immer wieder Neues zu erfinden, ohne die wesentlichsten Grundlagen seiner Musik zu verlassen.

So gehören all seine Werke einer organisch verbundenen Klangwelt an, in der nachvollziehbare Entwicklungen eine wesentliche Rolle spielen, auch wenn sich die Vielfalt von Zusammenhängen erst bei genauerem Hinhören offenbart. So unüberblickbar sein Werk auch erscheinen mag: es finden sich immer Zugänge, die einen unmittelbar in das Klanguniversum Cerhas eintauchen lassen, sei es über das vielerwähnte „Espressivo“ seiner Musik oder die Anziehungskraft seiner Instrumentationskunst, wie im Fall der beiden Stücke auf diesem Tonträger.

Wolfgang Rihm bezeichnete Cerhas Musik als „freie Musik, die ihrerseits Freiheit ermöglicht“. Wenngleich Cerhas gesellschaftliches und politisches Umfeld alles andere als von Freiheiten geprägt war, so hat er früh für sich eine innere Freiheit gefunden, die es ihm ermöglicht hat, all die unterschiedlichen Wege und Zugänge zu erforschen, die seine Musik schließlich geformt haben. Dass ihm die Entscheidungen, die er auf der Grundlage dieser Freiheit getroffen hat, auch oft Kritik, wenn nicht gar Verachtung einbrachten, hat ihn wenig gestört; heute blickt er mit einem gewissen Amusement, aber auch mit historischem Verständnis darauf zurück.

Nacht (2012/2013) und die *Drei Orchesterstücke* (2006-2011) sind insofern Beispiele für diese Freiheit, als sie neben gleichzeitig entstandener, einem anderen Entwicklungsstrang zugehöriger Kammermusik, an eine Linie anknüpfen, die sich von seinem Orchesterzyklus *Spiegel* (1960-1961) aus bis zu *Hymnus* (2000) verfolgen lässt. *Nacht* steht auch klar im Kontext anderer „Nacht“- und „Traum-Musiken“ Cerhas, ohne diese konkret weiterzuführen oder zu imitieren. Wie einer nicht-linearen Erzählung folgend tauchen immer wieder Ereignisse auf, mit Bedeutungen oder Halb-Bedeutungen aufgeladen, so als würde auf etwas Dramatisches hingewiesen, das unsichtbar, aber nicht ungehört im Dunkeln vor sich geht.

Die *Drei Orchesterstücke* mit den zwei Ecksätzen, die jeweils eine vorherrschende Idee verfolgen (besonders in *Tombeau*) und ein dramatisch aufgewühltes *Intermezzo* umschließen, verbindet eine stets dem Klang zuarbeitende Form und Instrumentierung. Cerha lässt darin der Musik den Raum und die Zeit, die sie braucht, um ihr Wesen zu entfalten und gehört zu werden. Was zählt, ist die jeweilige Idee, aus der heraus sie entstanden ist und die sie unmittelbar begreifbar macht.

Nacht

Ich arbeite gerne bei Nacht – manchmal bis ins Morgengrauen hinein. Am Tag müssen wir nach planvollen Ordnungen leben, die sich an der Uhr orientieren. In der Nacht habe ich die Vorstellung: die Zeit gehört mir, am Tage: ich gehöre der Zeit. Und in der Nacht verläuft die Zeit mitunter langsamer – manchmal kann ich sie sogar stillstehen lassen. Und während am Tag die Geräusche, die Klänge der Welt oft unbemerkt an uns vorbeiziehen, ist die Aufmerksamkeit in der Stille der Nacht auf die wenigen, manchmal weit auseinander liegenden geschärft und wir warten hellhörig auf das nächste: den Wind in den Bäumen, das Rascheln des Laubs, das Knacken eines dünnen Asts, ein müder Vogelruf oder ein weit entferntes Auto.

Und da ist der Nachthimmel in seiner stillen Größe. Ich liebe es im August die Sternschnuppen zu beobachten – kurze Leuchtpunkte von enormer Geschwindigkeit in der Unbewegtheit des nächtlichen Himmels. In meiner Phantasie potenzieren sich diese Ereignisse: Myriaden von Sternschnuppen fallen in dichten Bahnen vom Himmel. Sie bilden rasch bewegte leuchtende Vorhänge. Und diese Vorhänge gliedern mein Stück. Sie tauchen immer wieder auf, werden im Verlauf des Stückes langsamer, gewichtiger, kommen weniger von oben, haben immer weniger Leuchtkraft. Dazwischen steht, was in nächtlichen Stunden für mich Klang geworden ist.

von Friedrich Cerha

Drei Orchesterstücke

2006 war ich 80; ein Alter, in dem man sich gedrängt fühlt, nachzudenken, wie sich die Welt während eines langen Lebens gewandelt hat, wie sie einen selbst verändert hat und wie man sie im Verlauf seines Lebens anders sieht. Ich hatte die Vorstellung von drei Orchesterstücken im Kopf, die mit diesen Gedanken zusammenhängen.

2006 ist nur das erste davon realisiert worden: *Berceuse céleste*. Es ist ein einfaches Stück, frei von bedrückender Erdschwere; es hat etwas von kindlicher Naivität, von einem Sein, in dem alles Erleben erst beginnt, das noch nicht urteilt, noch nicht scheidet in Kategorien von Werten. „Céleste“ steht für Helle, für Gewichtlosigkeit. Das Stück ist hauptsächlich auf hellen Streicherklang gestellt. Dunklere Seiten dieser Welt zeigen sich vorübergehend in sich auf- und wieder abbauenden Figuren der Blechbläser.

Diesem Stück steht musikalisch diametral das dritte gegenüber: *Tombeau*. Es hat erst 2010/2011 Gestalt angenommen. Es ist getragen vom langsamen, unerbittlichen Geschehen zum Tod hin, in dem Veränderung, Wandel schwindet, Leere bleibt, die Zeit schließlich aufhört zu sein. Ungeachtet persönlicher Konnotationen ist *Tombeau* ein recht streng strukturiertes Stück. Ich habe – wie schon in anderen Werken, (z.B. im *Konzert für Schlagzeug und Orchester*), als Ordnungsprinzip ein magisches Quadrat gewählt, das in der arabischen Mystik dem Mars zugewiesen wird. (Es besteht aus 25 Feldern mit den Zahlen 1 bis 25. Die Reihung von 5 Feldern ergibt in den unterschied-

lichsten Anordnungen – horizontal, vertikal, diagonal etc. – immer die Zahlensumme 65. Und daraus bestimmen sich fast durchwegs die Dauern der Töne. Die Tonhöhenbasis ist die chromatische Zwölftonfolge nach oben, darüber der Oktavton und wieder chromatisch die Zwölftonfolge nach unten. Das sind 25 Töne und entspricht den 25 Zahlen des magischen Quadrats, dessen Ordnung somit auch die Tonhöhenorganisation zugrunde liegt.)

Das zweite Stück, also das, was zwischen der „Wiege“ und dem „Grabe“ liegt, habe ich ungeachtet seiner Dauer – ein wenig satirisch – *Intermezzo* genannt. Es ist ein Stück voller Aufschwünge, Höhepunkte, Erschütterungen, Ängste, Spannungen, Überraschungen und Brüche. Und zwischen all diesen Ereignissen immer wieder das unbeirrbar Ticken der vorwärts schreitenden Zeit: Kurze Zweitonschläge, die oft wiederholt werden und in den verschiedensten Klangfarben und Lautstärken auftreten. Die übrigen Sektionen des Stücks basieren trotz ihrer Unterschiedlichkeit auf einer verwandten Grundsubstanz, haben teilweise auch gestische Ähnlichkeit – man könnte an freie Varianten denken – beziehen sie sich doch auf die gleiche Art individuellen Erlebens.

von Friedrich Cerha

Friedrich Cerha
Drei Orchesterstücke, III. Tombeau

Handwritten musical score for "Drei Orchesterstücke, III. Tombeau" by Friedrich Cerha. The score is for a full orchestra and includes parts for K1 (Kornett), 4 Baskett, Hr 1 (Horn), Schlagl (Cymbal), Pk (Percussion), V1 (Viola), V2 (Viola), Va (Violoncello), Vc (Violoncello), and Kb (Kontrabaß). The music is in 4/4 time and features various dynamics such as ppp and con sord.

Friedrich Cerha

wurde 1926 in Wien geboren. Schon vor Abschluss des Gymnasiums leistete er als Luftwaffenhelfer aktiven Widerstand, desertierte dann zweimal von der deutschen Wehrmacht und erlebte das Kriegsende als Hüttenwirt in den Tiroler Bergen. Ab 1946 studierte er an der Akademie für Musik in Wien Violine, Komposition und Musikerziehung und an der Universität Wien Musikwissenschaft, Germanistik und Philosophie. Zunächst war er als Geiger und Musiklehrer tätig und stand einerseits in Kontakt zur avantgardistischen Szene junger Maler und Literaten um den Art-Club und andererseits zum Schönberg-Kreis der österreichischen Sektion der IGMM.

1956-1958 nahm er an den Darmstädter Ferienkursen für neue Musik teil, wo er sich mit den Ideen der internationalen Avantgarde auseinandersetzte, aber auch in Kursen bei Eduard Steuermann und Rudolf Kolisch Werke von Arnold Schönberg und Anton Webern studierte. 1958 gründete er mit Kurt Schwertsik das Ensemble die reihe, das in der Folge Pionierarbeit in der Präsentation von Werken der Avantgarde, der Wiener Schule und der gesamten klassischen Moderne leistete und internationale Anerkennung fand. Von 1959 an lehrte Friedrich Cerha an der Hochschule für Musik in Wien, wo er 1976 bis 1988 eine Professur für Komposition, Notation und Interpretation Neuer Musik innehatte.

Von 1961 bis 1997 war er als Dirigent mit renommierten Ensembles und Orchestern bei international führenden Institutionen zur Pflege neuer Musik und Festivals (u.a. Salzburger Festspiele, Berliner Festwochen,

Wiener Festwochen, Biennale Venedig, Warschauer Herbst, Festival d'Automne à Paris, Jyväskylä Festival, Musica Viva München, Nutida Musik Stockholm, Neues Werk Hamburg, Musik der Zeit Köln) und an Opernhäusern (u.a. Staatsoper Berlin, Staatsoper Wien, Bayerische Staatsoper, Teatro Colón Buenos Aires) tätig. 1978 gründete er mit Hans Landesmann im Wiener Konzerthaus den Zyklus *Wege in unsere Zeit*, welchen er bis 1983 leitete. Ab 1994 verband ihn auch eine intensive Interpretationsarbeit mit dem Klangforum Wien, dessen Präsident er bis 1999 war. Cerhas Herstellung einer spielbaren Fassung des 3. Akts der Oper *Lulu* von Alban Berg – uraufgeführt 1979 in Paris – hat der Musikwelt ein wesentliches Werk des 20. Jahrhunderts vollständig erschlossen. Seine eigene Oper *Baal* wurde 1981 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt, *Der Rattenfänger* 1987 beim Steirischen Herbst, *Der Riese vom Steinfeld* 2002 an der Staatsoper Wien und *Onkel Präsident* 2013 am Prinzregententheater München.

Cerha erhielt zahlreiche Aufträge für Ensemble-, Chor- und Orchesterwerke durch hervorragende Institutionen und Festivals (u.a. Koussevitzky Music Foundation New York, BNP Paribas Paris, Südwestfunk Baden-Baden, Westdeutscher Rundfunk, Musica Viva, Konzerthaus Berlin, steirischer Herbst Graz, Festival de música de Canarias, Konzerthaus und Musikverein Wien, Wiener Philharmoniker) und ebenso zahlreiche Preise und Ehrungen – zuletzt 2006 das Österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst, den Orden Officier des Arts et Lettres, den Goldenen Löwen der Biennale Venedig für sein Lebenswerk, 2011 den Musikpreis Salzburg und 2012 den Ernst von Siemens Musikpreis.

www.friedrich-cerha.com

Das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg gibt immer neuen Bewegungen, Gästen und Musikstücken Raum, im Sendegebiet des SWR und auch unterwegs: Die Saison 2014/2015 führte die Musiker u.a. zu den großen Festivals in Berlin, Luzern, Wien und Paris. An der Opéra de Dijon spielten sie Alban Bergs *Wozzeck*, in Baden-Baden einen mehrteiligen Schwerpunkt mit Musik von Pierre Boulez zu dessen 90. Geburtstag. Unter der Überschrift „Beethoven plus“ konfrontierte ein Freiburger Festival unter Leitung von François-Xavier Roth große Werke Beethovens mit sinfonischer Musik jüngerer und jüngster Zeit.

François-Xavier Roth trat seinen Posten als Chefdirigent mit dem Abschlusskonzert der Donaueschinger Musiktage 2011 an – ein klares Signal für den Stellenwert, den Neue Musik auch für ihn einnimmt. Seit ihrer Neu-Gründung im Jahr 1950 sind die Donaueschinger Musiktage und das SWR Sinfonieorchester untrennbar miteinander verbunden. Etwa 500 Kompositionen wurden dort durch das Orchester uraufgeführt, und das Orchester schrieb Musikgeschichte: mit Musik von Hans Werner Henze oder Bernd Alois Zimmermann, von Karlheinz Stockhausen oder Olivier Messiaen, Helmut Lachenmann oder Wolfgang Rihm. Bis heute ist das SWR Sinfonieorchester in Donaueschingen, aber auch darüber hinaus, ein unverzichtbarer Partner für die Komponisten unserer Zeit.

„Im Zentrum der europäischen Kultur“, wie es der langjährige Chefdirigent Sylvain Cambreling formulierte,

steht das Orchester jedoch nicht nur in Bezug auf die zeitgenössische Musik. Seit seiner Gründung 1946 ist das SWR Sinfonieorchester Anziehungspunkt für internationale Dirigenten und Solisten und auch musikalischer Botschafter im In- und Ausland, zwischen Hamburg und Madrid, Berlin und New York. Über 600 Werke aus drei Jahrhunderten hat das SWR Sinfonieorchester auf Tonträgern eingespielt.

Motoren dieser vielfältigen Aktivitäten waren und sind die profilierten Chefdirigenten von Hans Rosbaud über Ernest Bour bis zu Michael Gielen, Sylvain Cambreling und François-Xavier Roth. Sie leiteten und formten ein Orchester, das durch mehr als sechs Jahrzehnte besonderer Herausforderungen zu einer andernorts selten erreichten Flexibilität und Souveränität gefunden hat.

2014 erhielt das Orchester den Ehrenpreis der Deutschen Schallplattenkritik für seine Verdienste „um eine lebendige heutige Musikkultur“, den Special Achievement Award der International Classical Music Awards, den ECHO Klassik als Orchester des Jahres 2014 für die Einspielung der „Logos-Fragmente“ von Hans Zender, 2015 eine Grammy-Nominierung für die CD „Moses und Aron“, der unvollendeten Oper von Arnold Schönberg.

www.swr.de

Das WDR Sinfonieorchester

In den fast 70 Jahren seines Bestehens hat sich das WDR Sinfonieorchester als Orchester von Weltformat in und für Nordrhein-Westfalen etabliert. In Zusammenarbeit mit großen Dirigenten, Solisten und Komponisten und in regelmäßiger Partnerschaft mit den wichtigsten Konzerthäusern und Festivals prägt und repräsentiert das WDR Sinfonieorchester die Musiklandschaft im Sendegebiet des WDR in besonderer Weise. Darüber hinaus ist das WDR Sinfonieorchester Köln nicht nur regelmäßig auf internationalen Podien zu Gast, sondern macht im Hörfunk und Fernsehen des WDR große Klassik einem breiten Publikum zugänglich. Zudem leistet es mit vielfältigen Projekten im Bereich der Musikvermittlung einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Bildung.

Herausragende Produktionen der Sinfonik des 19. Jahrhunderts entstanden unter der Leitung Gary Bertinis, der dem WDR Sinfonieorchester von 1983 bis 1991 als Chefdirigent vorstand und das Orchester zu einem führenden Interpreten der Sinfonien Gustav Mahlers machte. Weiter geschärft wurde das Profil durch die Zusammenarbeit mit Semyon Bychkov, der als Chefdirigent zwischen 1997 und 2010 zahlreiche preisgekrönte und hochgelobte Produktionen mit Werken Dmitrij Schostakowitschs, Richard Strauss, Sergej Rachmaninows, Giuseppe Verdis und Richard Wagners vorlegte. Erfolgreiche gemeinsame Touren in Europa, nach Amerika und Asien trugen zu einer beträchtlichen Steigerung des internationalen Renommées des WDR Sinfonieorchester bei.

Mit zahlreichen Uraufführungen von Auftragswerken des WDR sowie der Zusammenarbeit mit herausragenden Komponisten unserer Zeit hat das WDR Sinfonieorchester einen wichtigen Beitrag zur Musikgeschichte und zur Pflege der zeitgenössischen Musik geleistet. Luciano Berio, Péter Eötvös, Hans Werner Henze, Mauricio Kagel, Krzysztof Penderecki, Igor Strawinsky, Karlheinz Stockhausen und Bernd Alois Zimmermann gehören zu den Komponisten, die ihre Werke mit dem WDR Sinfonieorchester Köln aufführten. Darüber hinaus dokumentiert die große Anzahl ausgezeichnete Produktionen zeitgenössischer Musik den besonderen Rang des WDR Sinfonieorchesters.

Seit Beginn der Saison 2010/2011 ist Jukka-Pekka Saraste Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters. Die gemeinsame Aufführung der 9. Sinfonie Gustav Mahlers in der Kölner Philharmonie im November 2009 wurde von der Presse als „Ankündigung einer großen Ära“ gefeiert. Dies bestätigen auch die Auszeichnungen durch die Deutsche Schallplattenkritik und die Zeitschrift „Gramophone“, die Dirigent und Orchester für die Veröffentlichung dieses Werkes auf CD erhalten haben. Weitere gemeinsame CD-Veröffentlichungen mit Werken Gustav Mahlers, Igor Strawinskys, Arnold Schönbergs und Johannes Brahms' sowie Einladungen zu bedeutenden Festivals und in wichtige Konzerthäuser in Europa und Asien dokumentieren den großen künstlerischen Erfolg der Zusammenarbeit.

www.wdr.de

Emilio Pomàrico

wurde 1954 als Sohn italienischer Eltern in Buenos Aires geboren. Er studierte in Mailand und bildete sich bei Franco Ferrara und Sergiu Celibidache weiter. Er debütierte 1982 mit einer erfolgreichen Konzertserie in Italien und Südamerika. Er arbeitete mit den wichtigsten italienischen Orchestern und mit Theaterorchestern, wie dem Orchester der Mailänder Scala. Emilio Pomàrico wurde bisher an zahlreiche internationale Festivals eingeladen, um nur einige zu nennen: Festival d'Automne Paris, La Biennale Musica in Venedig, Settembre Musica in Turin, Edinburgh International Festival.

Ein Schwerpunkt von Pomàrico ist die zeitgenössische Musik. Zusammen mit dem Ensemble Modern in Frankfurt, dem Freiburger Ensemble Recherche, dem Ensemble Contrechamps Genf und dem Nieuw Ensemble Amsterdam erarbeitete er dementsprechende Werke. Regelmäßige Zusammenarbeit verbindet ihn auch mit dem Klangforum Wien.

Einer seiner grössten Erfolge waren die Aufführungen von Nonos *Prometeo* in Lissabon 1995, die Schweizer Erstaufführung der 1. Sinfonie von Alfred Schnittke im Januar 1996 mit der basel sinfonietta und Luciano Berios *Coro* in der Genfer Victoria Hall. Im August 1997 dirigierte Pomàrico das BBC Scottish Symphony Orchestra beim Edinburgh International Festival. Pomàrico ist Professor für Dirigieren an der Civica Scuola di Musica in Mailand.

Jukka-Pekka Saraste

Im finnischen Heinola geboren, begann er seine Karriere als Geiger, bevor er an der Sibelius-Akademie Helsinki bei Jorma Panula Dirigieren studierte.

Der überaus vielseitige Künstler hegt eine besondere Leidenschaft für den Klang und Stil der spätromantischen Musik. Gleichermaßen setzt er sich für das zeitgenössische Repertoire ein und dirigiert regelmäßig Werke von Komponisten wie Magnus Lindberg, Kaja Saariaho, Esa-Pekka Salonen und Henri Dutilleux. Zuletzt leitete er Uraufführungen von Wolfgang Rihms Tripelkonzert und *Transitus*, Friedrich Cerhas *Drei Orchesterstücke* und Pascal Dusapins Violinkonzert in der Kölner Philharmonie, sowie Philippe Schoellers *Songs from Esstal I, II et III* und Carmin-Emanuele Cellas *Reflets de l'Ombre* in der Salle Pleyel in Paris.

Mit Beginn der Saison 2010/2011 übernahm Jukka-Pekka Saraste das Amt des Chefdirigenten beim WDR Sinfonieorchester Köln. Von 2006 bis 2013 war er musikalischer Leiter und Chefdirigent des Oslo Philharmonic Orchestra und wurde am Ende seiner Amtszeit zum Ehrendirigenten ernannt – ein Titel, der vom Orchester erstmals vergeben wurde. Zuvor bekleidete er Chefpositionen beim Scottish Chamber Orchestra, beim Finnish Radio Symphony Orchestra, beim Toronto Symphony Orchestra und beim BBC Symphony Orchestra. Darüber hinaus wirkte er für drei Jahre als Künstlerischer Berater des Lahti Symphony Orchestra und gründete das Finnish Chamber Orchestra, für das er bis heute als Künstlerischer Berater fungiert.

Für dieses Orchester rief er auch das jährlich stattfindende Tammisaari Festival ins Leben, dessen Künstlerischer Leiter er ebenfalls ist.

Als Gastdirigent steht er weltweit am Pult der großen Orchester, darunter das London Philharmonic Orchestra, Orchestre de Paris, Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, die Münchner Philharmoniker, Wiener Symphoniker, Staatskapelle Dresden sowie alle führenden skandinavischen Orchester. In den USA dirigierte er das Cleveland Orchestra, Boston Symphony, Chicago Symphony, San Francisco Symphony, Los Angeles Philharmonic und New York Philharmonic.

Jukka-Pekka Sarastes umfangreiche Diskographie umfasst sämtliche Sinfonien von Sibelius und Nielsen mit dem Finnish Radio Symphony Orchestra. Seine Aufnahmen mit dem Toronto Symphony Orchestra fanden international große Anerkennung, ebenso seine Aufnahmen von Mahlers 6. Sinfonie mit dem Oslo Philharmonic Orchestra sowie von Mahlers 9. Sinfonie mit dem WDR Sinfonieorchester.

Jukka-Pekka Saraste wurde mit dem Pro Finlandia-Preis, der Sibelius-Medaille sowie dem finnischen Staatspreis für Musik ausgezeichnet. Außerdem verliehen ihm die York University Toronto und die Sibelius-Akademie Helsinki die Ehrendoktorwürde.

www.jukkapekkasaraste.com

© & ℙ 2016 paladino media gmbh, vienna
www.kairos-music.com

0015005KAI
ISRC: ATK941650501 to 04

LC10488

<p>ROMAN HAUBENSTOCK-RAMATI Konstellationen</p> <p>Klangforum Wien 0015003KAI</p>	<p>FRIEDRICH CERHA Konzert für Schlagzeug und Orchester • Impulse für Orchester</p> <p>Martin Grubinger Wiener Philharmoniker Peter Eötvös • Pierre Boulez 0013242KAI</p>	<p>FRIEDRICH CERHA Spiegel-Monumentum-Momente</p> <p>SWR-Sinfonieorchester • Baden-Baden und Freiburg • ORF Radio-Sinfonieorchester Wien • Sylvain Cambreling • Dennis Russell Davis • Friedrich Cerha 0013002KAI (2CD BOX)</p>
<p>HELMUT LACHENMANN Schreiben . Double (Grido II)</p> <p>WDR Sinfonieorchester Köln • Lucerne Festival Academy Ensemble • Experimentalstudio des SWR • Sylvain Cambreling • Matthias Hermann 0013342KAI</p>	<p>FRIEDRICH CERHA Und du... • Verzeichnis • Für K</p> <p>ORF Radio-Sinfonieorchester Wien • Ensemble „die reihe“ • Friedrich Cerha • Erwin Ortner 0013182KAI</p>	<p>OLIVIER MESSIAEN Éclairs sur l’Au-Delà...</p> <p>Wiener Philharmoniker Ingo Metzmacher 0012742KAI</p>
<p>MAURICIO KAGEL süden: a film by Gastón Solnicki (DVD)</p> <p>Ensemble Süden 0013172KAI</p>	<p>FRIEDRICH CERHA Bruchstück, geträumt • Neun Bagatellen • Instants</p> <p>Klangforum Wien • WDR Sinfonieorchester Köln • Zebra Trio Sylvain Cambreling • Peter Rundel 0013152KAI</p>	
<p>BEAT FURRER Wüstenbuch et al.</p> <p>Klangforum Wien Beat Furrer 0013312KAI</p>		

