

Klaus Haidl

Clean
& Distorted

CD 1

Anonym (arr. Klaus Haidl)

1 Ha, Fortune (c. 1450) for lute 01:55

Anonym (arr. Klaus Haidl)

2 Constantia (c. 1450) for lute 03:57

Laurencini da Roma (1550–1608)

3 Preambulum (1603) for lute 02:33

Alfonso Ferrabosco (1543–1588)

4 Pavan (1610) for lute 03:22

John Dowland (1563–1626)

5 The Right Honourable Robert Earle of Essex,
high Marshall of England, his Galliard (1610) for lute 02:04

Giovanni Zamboni Romano (1650–1713)

Sonate d'Intavolatura di Leuto, Op. 1/9 (1718) for lute

6 Praeludium 01:44

7 Alemanda 03:18

8 Giga 02:54

9 Grave 02:04

10 Gavotta 00:51

Mauro Giuliani (1781–1829)

11 Variations sur les Folies D'Espagne, Op. 45 (1811) for guitar 05:30

Fernando Sor (1778–1839) (arr. Klaus Haidl)
12 Fantasie No. 12, Op. 58 & Fantaisie Villagoise, Op. 52
(1835 & 1832) for guitar 14:47

Francis Poulenc (1899–1963)
13 Sarabande (1960) for guitar 02:54

TT 47:57

CD 2

Fausto Romitelli (1963–2004)
1 Solare per Chitarra (1984) for guitar 12:04

Elisabeth Harnik (*1970)
2 (in) hörweite (2003) for guitar 14:55

Gunter Schneider (*1954)
3 clean & distorted (2023) for guitar 14:39

Burkhard Stangl (*1960)
4 clean & distorted (2023) for electric guitar 12:56

Gunter Schneider & Burkhard Stangl
5 clean & distorted (2023) for classical & electric guitar 14:41

TT 69:16

Klaus Haidl, quintern, archiliuto, romantic guitar, classical guitar, electric guitar

This album is, on one hand, an exploration of order and structure for a bizarre world, while simultaneously telling a story in history. We navigate and uphold the past and present, even as we peer into the future. In our musical journey, we aim to attribute equal importance and space to all historical styles and fashions, while striving to advance contemporary sound art. As a musician playing the music of various ages and epochs, this approach shapes a peculiar everyday life for me. Several times a day, I embark on a journey through time and space, swiftly adapting to the aesthetics, fashions, rules, and traditions of a specific musical era or region to interpret the music accurately. This multidimensionality is undeniably thrilling, instructive, and entertaining, yet it remains a daily challenge.

With this recording, I attempt, even if only for myself, to create structure and provide an overview. The consistent chronological arrangement of the selected works inherently forms a cultural-historical developmental history encompassing materials, fabrics, art, aesthetics, fashion, and politics. Then, as now, the maxim holds true: one avant-garde follows another, with no standstill.

Of course, this is just an album – a snapshot. As I write these lines, it has already become a part of the past, and hopefully, I am still a part of the future. Nevertheless, we must pause and linger to closely examine our surroundings, including the things and beings within it, to recognize, capture, and understand it. Moments adorn our memory and shape our worldview.

A current snapshot requires a present point of view. To achieve this, I sought the expertise of my esteemed colleagues and mentors, Gunter Schneider and Burkhard Stangl, in the form of a composition commission. Shortly thereafter, they conceived *clean & distorted* – two works for guitar and electric guitar meant to be played together. Both works explore the clean/plain/straight and the distorted/warped/altered sounds of the

instrument. These compositions represent the “latest” view of the sound spectrum of guitars while illustrating the entire process on which this album is based: each era and style confronted with clean (established) and distorted (experimental) sounds. What was considered distorted (new) for the last fashion becomes clean (normal) for the subsequent one, ultimately bringing us to where we are today.

I invite you to embark on an exciting journey through time and a fascinating sonic exploration while listening to this album. Above all, I wish you enjoyable entertainment!

Klaus Haidl

Ha, Fortune | Constantia | The Quintern

The selected works are drawn from the Chantilly Codex (*Ha, Fortune*) and the Codex Faenza (*Constantia*), both comprising extensive collections of medieval music. These compositions belong to the *ars subtilior*, a distinctive stylistic era that is historically defined between 1377 (the death of Guillaume de Machaut) and 1420 (the emergence of Guillaume Dufay). Although the sonic palette of this music is not yet expansive, the relationships and connections between tones play a crucial role. With the limited sound material, each note, especially its connection to other tones, acquires heightened significance. This approach is known as counterpoint, involving the art of juxtaposing notes. Whether the relationships are consonant or dissonant adheres to strict rules and metric regulations. The *ars subtilior* naturally explores the possibilities of tonal relationships, paving the way for subsequent musical developments.

One notable instrument, albeit rare in contemporary times, is the quintern. This small lute derives its name from having five (quint) choirs (pairs of strings). Its most distinctive feature is its monoxylitic construction, meaning it is hollowed out from a single piece of wood.

Preambulum - Pavan - Galliard | Sonata | The Archiliuto

As an instrument, the archiliuto forms a seamless transition from the Renaissance to the Baroque era. It evolves from the Renaissance lute, dubbed “The Queen of Instruments” by Renaissance composers due to its unique ability not only to present polyphonic music but also to articulate, phrase, and dynamically design each individual voice, capturing the essence of the polyphony of its time. In its further developed form as the

archiliuto, it found particular favor among the musicians, poets, and philosophers of the Florentine Camerata, the intellectual group that pioneered monody, accompanied and affect-laden chanting, ultimately laying the foundations for the opera genre. The Camerata valued the archiliuto for its ability to accompany and support solo singing with new affects, albeit for entirely different reasons.

I crafted this suite in three parts to showcase various trends and developmental directions of the Renaissance within a compact musical space. I deliberately chose three different composers to make these trends audible. Laurencini's *Preambulum*, a form of instrumental introductory prelude from the 16th century, sets the stage for the subsequent, still strictly polyphonic music with its (relatively) free movement. *Pavan* and *Galliards* demonstrate the skill of presenting a musical idea and then artistically decorating it. While Ferrabosco's *Pavan* celebrates strict counterpoint, John Dowland takes a different approach, laying the groundwork for the further development of accompanied solo singing. Dowland's songs for voice and lute, often performed today, possess a timeless quality. In this *Galliard*, he frequently employs a composition technique, intertwining well-known melodies into the polyphonic structure, cleverly placing them among the lower voices rather than the easily recognizable highest voice.

Zamboni's *11 Sonate d'Intavolatura di Leuto* showcase compositional and instrumental Baroque virtuosity. A main melody already exists, accompanied and sometimes commented on by other voices. Three sonatas from this collection consistently draw me in, and *Sonata 9 in D Minor*, personally speaking, seems the most fitting for this album. Its expansive nature over long distances, unrestrained quality, and quick revelation of numerous Baroque gestures and sounds make it a standout piece.

Les Folies | Fantasies | Sarabande | The Romantic Guitar

A brief explanation is required for the romantic guitar:

The first known guitar with single strings instead of string pairs was built in 1774, and the earliest preserved six-string guitar dates back to 1779. Naturally, a trend followed to further develop this new instrument construction technology. Both instrument builders and musicians came up with always new ideas and requirements. Until the middle of the 19th century, a wide variety of instruments with different numbers of necks, strings, wood types, bars, etc., emerged.

The term “romantic guitar” refers to the musical era but lacks a uniform construction. Compared to the classical guitar, romantic models are significantly smaller and narrower. While the classical guitar produces a uniform sound for almost every tone, a romantic guitar has many registers of sounds. For example, it sounds very different in low registers than in high ones. On the one hand, this results in a rich variety of sounds, on the other hand, there is a certain restriction in technical possibilities.

I personally use an exact replica of a Viennese guitar from the workshop of Nikolaus Georg Ries. The instrument (template) from Brigitte Zaczek’s private collection is dated to 1840 and has eight strings.

At the time when the final modifications of the guitar were made, composers were born who gained enormous reputation for the guitar in the 19th century: Ferdinando Carulli (1770), Fernando Sor (1778), Mauro Giuliani (1781), Dionisio Aguado (1784), and a few more, though not all can be listed and heard here.

Giuliani and Sor stand out as two of the most important guitar virtuosos and are of great importance due to their compositional work.

Mauro Giuliani uses a popular baroque theme, the *Folies d'Espagne*, and executes it in a classical manner. In the six variations, the strengths of the “new” guitar are played – closed chords, dynamic playing in all positions and octaves, and, of course, the harmonic clarity and transparency of the single strings. A real festival of guitar virtuosity.

Fernando Sor will always remain outstanding, as a composer and as a guitarist. Like no other, he understood how to compose “guitaristically” (that is, appropriately to the instrument) and always let the guitar grow beyond itself through innovative playing techniques and ideas. His *12 Fantasies for Guitar Solo* are particularly vivid and impressive. In these works, Sor paints musical landscapes, tells stories, and processes drastic, personal experiences. I made a small change and had the end of Op. 52 follow on Op. 58: The dance scene is abruptly ended by the church bells. The liturgical vocals and the organ end the day and the fantasy.

The *Sarabande* is Poulenc’s only composition for the guitar and is already special just for that reason. For me, it is a unique link between classical/historical music and modern music. Due to the calm but precise sound language, it seems to fall out of time and yet refers to the future. I recorded this piece of music with various guitars and deliberately chose the sound of the romantic guitar. According to my personal feeling, this sound body rests more within itself, just like the *Sarabande*.

Solare | (in) hörweite | The Classical Guitar

The instrument type known as a classical guitar or concert guitar traces its roots back to the craftsmanship of the guitar builder Antonio de Torres, who was active in Seville during the second half of the 19th century. His instruments served as a foundational template for subsequent developments leading to the modern concert guitar. As concert halls grew in size and the demand for guitar music persisted, Torres addressed the need for better sound transmission from the strings to the instrument. He achieved this through innovative mounting and arrangement of tonebars, resulting in guitars that were louder and more robust than their predecessors, particularly in the bass register. This made them better suited for the prevalent concert settings of that era. Although there have been several developmental steps between the Torres models and today's concert guitar, the fundamental construction has remained largely unchanged since then.

With *Solare*, Romitelli introduced the guitar to an entirely new sonic realm. His playing instructions are intricately detailed, demanding a high level of virtuosity. In his composition, Romitelli delves beyond the conventional sounds of the instrument, exploring the natural noise levels it can produce. *Solare* portrays not only the usual beautiful sounds but also side and subsequent sounds, noises, and effects. This change in perspective unveils a wholly different sonic landscape for the guitar.

(in) hörweite can be succinctly described as a study of oscillations and resonance. Elisabeth Harnik skillfully explores the subtle sounds that are just within hearing distance, necessitating attentive listening into

the instrument's sound. Primarily, these oscillations and sounds emerge through various forms of overlays: sounds juxtaposed against one another, individual tones sustained for extended periods, and layering and partial removal of sounds. What becomes audible is the instrument's reaction, a form of self-resonance within the sound body. This effect is intensified and rendered even more transparent in repetitions, where the piece is performed with a small scordatura. While the notation remains consistent, a different response from the instrument is achieved, creating a new sonic image against a constant backdrop.

Clean & Distorted | The Electric Guitar

The electric guitar has undergone continuous advancement since its creation in 1920. Its current state of development always aligns with the technical possibilities available at any given time. Acting as a bridge between analog and digital sounds, musical styles and genres, as well as historical and experimental sounds, it stands as the only instrument in human cultural history that is a permanent fixture in fashion, design, performing arts, and advertising, thanks to its versatile aesthetics and pop cultural connotations. The electric guitar holds both historical significance and remains an instrument still in ongoing development.

As previously mentioned, *clean & distorted* are two meticulously crafted compositions that encapsulate the contemporary perspective on the guitar. My sole requirement was to have one piece for the concert guitar and another for the electric guitar. Gunter Schneider and Burkhard Stangl collaborated to conceive these works, both sharing an identical title and intended to be performed together.

During the composition process, a question arose: could both pieces be played simultaneously? Despite not initially intending this possibility, two works emerged that could be overlaid seamlessly, as if they were destined for such a fusion. Consequently, this unintentional exploration resulted in the creation of two solo works and a guitar duo within the same process. To showcase this unique process and its outcomes, three works share the same title at the conclusion of this album, ultimately contributing to the project's name and defining this album: *Clean & Distorted*.

Klaus Haidl

Klaus Haidl, born and raised in the idyllic Forest Quarter of Lower Austria, has had a deep interest in various forms of art and media since a young age. After a brief detour studying human medicine, he ultimately pursued a career in academia as a musician.

His musical journey began with jazz and popular music, followed by contemporary classical music, and subsequently early music. Throughout his academic pursuits, he amassed extensive experience as a lutenist, guitarist, arranger, composer, and educator.

He regularly performs with various ensembles and orchestras in the fields of early, contemporary, improvised and jazz music. Collaborations with contemporary composers are just as much an integral part of his artistic work as researching and transcribing historical manuscripts and participating in interdisciplinary projects (literature, film, performance, theater, music).

Klaus Haidl has achieved recognition as a winner of various international competitions and awards in both the realms of music and film.

The **Chantilly Codex** (Chantilly, Musée Condé MS 564) is a medieval music manuscript containing pieces in the style of Ars Subtilior. It is located in the Museum at the Château de Chantilly in Chantilly, Oise. The majority of the 112 pieces in the codex, mainly composed by French composers, are polyphonic and date back to approximately 1350–1400. The codex includes courtly dance styles such as ballads, rondeaus, and virelais, as well as isorhythmic motets, including rhythmically complex pieces by Baude Cordier. Two of his works, including *Belle, Bonne, Sage, Plaisant*, are characterized by unusual forms and heart-shaped notation.

The **Codex Faenza** (Faenza, Biblioteca comunale 117), also known as **Codex Bonadies**, is a musical manuscript from the 15th century containing the oldest surviving works for keyboard instruments and vocals. The manuscript, abbreviated as “(i-fzc 117),” is housed in the Biblioteca Comunale di Faenza. In 2013, a facsimile with commentary by Pedro Memelsdorff Lim was published.

Laurencini da Roma (1550–1608) was an Italian Renaissance composer.

Alfonso Ferrabosco the Elder (1543–1588) introduced Italian madrigal art to England and left numerous sacred works. It is suspected that he may have worked as a spy for Queen Elizabeth I. His son, Alfonso Ferrabosco the Younger, was also a renowned composer and gambist. Ferrabosco the Elder shaped the English Madrigal School, creating technically skillful, five- or six-voice madrigals, as well as sacred a cappella music.

John Dowland (1563–1626) was a significant English lutenist and composer of the Elizabethan era. His works include lute songs, compositions for solo lute, and pieces for viol consort with lute accompaniment.

Dowland left around 100 challenging works for solo lute, including the famous variations on the theme of the *Lachrimae Pavane*.

Giovanni Zamboni (1650–1713) was an Italian composer and lutenist, known for his skills on theorbo, lute, mandola, mandolin, and harpsichord. His madrigals showcase great contrapuntal skill, while his sonatas for 14-course lute require virtuoso performances.

Mauro Giuliani (1781–1829) was an outstanding Italian guitarist and composer. Giuliani, also known as the “Mozart of the Guitar,” influenced the notation of guitar music with polyphonic writing. His over 200 works for guitar reflect individual artistic temperament.

Fernando Sor (1778–1839), also known as Ferdinand Sor, was a significant Spanish guitarist and composer. Sor created works for guitar, operas, ballets, and orchestral music. His artistic activities extended across Paris, London, and Moscow. He was referred to as “Schubert of the Guitar” or “Beethoven of the Guitar.”

Francis Jean Marcel Poulenc (1899–1963) was a French pianist and composer. As a member of Les Six, Poulenc rejected Impressionism in favor of simplicity and clarity. After his conversion to the Catholic faith, he created significant sacred works, including masses and chamber music. Often considered one of the first openly homosexual composers, Poulenc shaped 20th-century music.

Fausto Romitelli (1963–2004) was a promising composer who blurred the boundaries between experimental, electronic, and pop music in his works. Influenced by György Ligeti and Giacinto Scelsi, Romitelli’s music was internationally performed and featured in major festivals.

Elisabeth Harnik (*1970) is an Austrian composer and improviser. In addition to her compositional work, she performs as a soloist and in jazz formations at national and international festivals.

elisabeth-harnik.at

Gunter Schneider (*1954) is an Austrian guitarist and composer. As an interpreter and improviser in New Music, he has performed in Europe, the USA, Israel, China, and Japan. Schneider taught at the University of Music and Performing Arts in Vienna and founded the improvisation orchestra free music st. johann.

schneider.klingt.org

Burkhard Stangl (*1960) is an Austrian composer and musician. With focuses on experimental, improvised, electronic, and contemporary music, he teaches at the University of Music and Performing Arts in Vienna and at the Anton Bruckner Private University in Linz.

stangl.klingt.org

THE SAVRI HARMONICI

The musical score is written on ten staves. It begins with a large, ornate initial 'D' in a decorative frame. The notation includes various clefs (treble and bass), accidentals (sharps, flats, naturals), and rhythmic markings. The piece is titled 'THE SAVRI HARMONICI' and includes the instruction 'Ramb. Laur.' below the first staff. The score concludes with a double bar line and repeat signs.

Laurencini da Roma:
Preambulum

Dieses Album ist zum einen Ordnung und Struktur für eine bizarre Welt und zugleich eine Geschichte in der Geschichte. Wir leben und pflegen zugleich Vergangenheit und Gegenwart während wir bereits in die Zukunft blicken. In der Musik möchten wir allen historischen Stilen und Moden denselben Stellenwert und Raum zukommen lassen und versuchen zeitgleich die zeitgenössische Klangkunst weiterzuentwickeln. Für mich als ausführenden Musiker vieler Epochen entwirft dieser Ansatz einen bizarren Alltag. Ich unternehme mehrmals täglich eine Zeitreise und muss schnell den – der jeweiligen Epoche und/oder Region – entsprechenden Ästhetiken, Moden, Regeln und Traditionen folgen, um Ihnen auch gerecht zu werden. Natürlich ist diese Multidimensionalität unfassbar spannend, lehrreich und unterhaltsam – eine tägliche Herausforderung bleibt Sie dennoch.

Hiermit unternehme ich den Versuch (und sei es nur für mich) eine Form von Ordnung herzustellen und einen Überblick zu schaffen. Durch die konsequente chronologische Reihung der ausgewählten Werke entsteht automatisch eine kulturhistorische Entwicklungsgeschichte von Materialien und Stoffen, Kunst und Ästhetik, Mode und Politik. Damals wie heute galt und gilt: Eine Avantgarde jagt die Nächste. Einen Stillstand gibt es nicht.

Natürlich ist dies nur ein Album, also eine Momentaufnahme. Während ich diese Zeilen schreibe ist es schon Teil der Vergangenheit geworden und ich hoffentlich noch Teil der Zukunft. Und doch müssen wir immer wieder innehalten und verweilen, um unsere Umgebung, die Dinge und Wesen in ihr genau zu betrachten, zu erfassen und zu verstehen. Es sind Momente, die unser Gedächtnis schmücken und unser Bild von der Welt prägen.

Für eine aktuelle Momentaufnahme bedarf es auch einer Gegenwart, also eines jetzigen, aktuellen Blickes auf die Musik. Ich habe meine geschätzten Kollegen und Mentoren Gunter Schneider und Burkhard Stangl in Form eines Kompositionsauftrags um diesen Beitrag gebeten. Kurz darauf eröffneten sie mir ihre Ideen zu *clean & distorted* – zwei Werke für Gitarre und E-Gitarre, die stets zusammen aufgeführt werden müssen. Beide Werke erkunden die jeweils cleanen/klaren/sauberen und distorted/schiefen/verzerrten Klänge des Instruments. Diese Werke zeigen den „aktuellsten“ Blick auf das Klangspektrum der Gitarren und beschreiben zugleich den gesamten Prozess welcher diesem Album zugrunde liegt:

Jede Epoche und Stilrichtung war mit klaren (anerkannten/etablierten), und schiefen (experimentellen/verzerrten) Klängen konfrontiert. Was in der einen Mode noch distorted (verzerrt) war, ist in der nächsten clean (normal) und hat uns letztendlich dorthin gebracht, wo wir uns heute befinden.

Ich darf Sie, geneigte Leser:innen und Hörer:innen, beim Hören dieser Musik auf eine spannende Zeit und faszinierende Klangreise einladen – aber vor allem wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung!

Klaus Haidl

Ha, Fortune | Constantia | Die Quinterne

Die ausgewählten Werke stammen aus dem Chantilly Codex (*Ha, Fortune*) und dem Codex Faenza (*Constantia*), zwei umfangreichen Sammlungen mittelalterlicher Musik. Sie erklingen hier stellvertretend für die Ars subtilior, eine spezielle Stilepoche, deren Zeitraum heute zwischen 1377 (dem Tod von Guillaume de Machaut) und 1420 (dem Auftreten von Guillaume Dufay) angesetzt wird. Der Tonumfang dieser Musik ist noch nicht sehr groß, dafür spielen die Relationen und Beziehungen der Töne zueinander eine bedeutende Rolle. Durch das (noch) geringe Tonmaterial bekommt jeder Ton – und vor allem sein Bezug zu den anderen Tönen – mehr Bedeutung. Hier sprechen wir vom Kontrapunkt, also der Kunst, Note gegen Note zu setzen. Ob die Beziehung der Töne zueinander konsonant oder dissonant ist, folgt strengen Regelwerken und metrischen Vorgaben. Die Ars subtilior treibt die Möglichkeiten der Relationen der Töne zueinander auf ganz natürliche Weise auf die Spitze und bereitet somit den Weg für die nächsten musikalischen Entwicklungen vor.

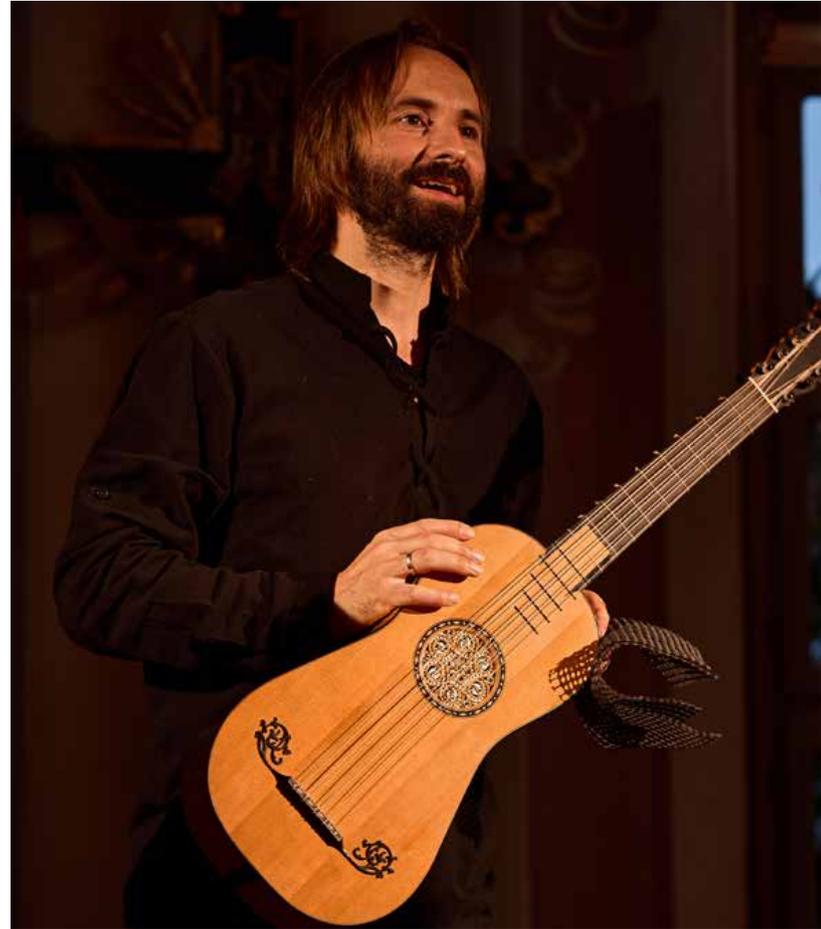
Ein beliebtes, heute jedoch nur noch sehr seltenes Instrument war die Quinterne, eine kleine Laute, die ihren Namen dem Umstand verdankt, dass sie über fünf (Quint) Chöre (also Saitenpaare) verfügt. Die wohl auffälligste Besonderheit ist ihre monoxylische Bauweise, d. h. sie wird aus einem einzigen Stück Holz ausgehöhlt.

Preambulum - Pavan - Galliard | Sonata | Die Archiliuto

Die Archiliuto bildet als Instrument einen fließenden Übergang von der Renaissance zum Barock. Sie entwickelt sich aus der Renaissance-Laute, die von zeitgenössischen Komponist:innen als „Die Königin der Instrumente“ bezeichnet wird. Diesen Namen verdankt sie ihrer einzigartigen Fähigkeit, mehrstimmige

Musik nicht einfach darzustellen, sondern jede einzelne Stimme zu artikulieren, zu phrasieren und dynamisch zu gestalten – eben die Musik ihrer Zeit, die Polyphonie, sinngemäß abzubilden.

In ihrer weiterentwickelten Form als Archiliuto wurde sie besonders von den Musiker:innen, Dichter:innen und Philosoph:innen der Florentiner Camerata geschätzt, jener Gruppe von Intellektuellen, die die Monodie, den begleiteten und affektgeladenen Sprechgesang, entwickelten und somit zu den Begründer:innen der Gattung Oper wurden. Sie schätzten dieselben Fähigkeiten dieses Instruments jedoch aus völlig anderen Gründen. Für die Camerata war die Archiliuto das perfekte Instrument, um den Sologesang mit all seinen neuen Affekten zu begleiten und zu unterstützen.

Die von mir zusammengestellte dreisätzige Suite zeigt auf kleinem Raum viele verschiedene Strömungen und Entwicklungsrichtungen der Renaissance. Ich habe mich hier ganz bewusst für drei unterschiedliche Komponisten entschieden, um dies auch hörbar zu machen. Laurencinis *Preambulum* ist eine für das 16. Jahrhundert typische Form des instrumentalen, einleitenden Vorspiels. Diese Form des (relativ) freien Musizierens legt einen Klangteppich für die darauffolgende, immer noch streng polyphone Musik. *Pavan*

und *Galliard* reichen sich die Hand in der Fertigkeit, eine musikalische Idee zuerst vorzustellen und dann kunstvoll zu diminuieren (verzieren). Während in Ferraboscos *Pavan* noch ganz deutlich der strikte Kontrapunkt zelebriert wird, beschreitet John Dowland schon einen anderen Weg. Dowland schuf mit seinen Kompositionen wichtige Grundlagen für die weitere Entwicklung des begleiteten Sologesangs. Seine Lieder für Gesang und Laute werden noch heute gerne und oft aufgeführt und erscheinen in ihrer ganz eigenen Art fast zeitlos. In dieser *Galliard* findet sich eine von Dowland häufig verwendete Kompositionstechnik. Er bedient sich bekannter Melodien und verwebt diese in den mehrstimmigen Satz. Meist findet sich eine solche Melodie nicht in der Oberstimme, wo sie für alle leicht zu erkennen wäre, sondern ist handwerklich geschickt zwischen mehrere Stimmen eingebettet.

Zambonis *11 Sonate d'Intavolatura di Leuto* erstrahlen geradezu in kompositorischer und instrumentaler barocker Virtuosität. Klar erkennbar gibt es bereits eine Hauptmelodie, die von den anderen Stimmen begleitet und manchmal kommentiert wird. Wie selbstverständlich zieht es mich immer zu denselben drei Sonaten dieser Sammlung, obwohl jede einen Platz auf diesem Album verdient hätte. Die *Sonata 9 in d-Moll* erschien mir (ganz persönlich) letztlich als die Passendste. Vielleicht gerade, weil sie über lange Strecken so ausladend und kein bisschen verhalten ist, offenbart sie in kurzer Zeit viele barocke Gesten und Klänge.

Les Folies | Fantasien | Sarabande | Die romantische Gitarre

Die romantische Gitarre bedarf einer kurzen Erklärung:

Die erste bekannte Gitarre mit einzelnen Saiten anstelle von Saitenpaaren wurde 1774 gebaut, die früheste erhaltene sechssaitige Gitarre stammt aus dem Jahr 1779. Natürlich entstand ein Trend, diese neue

Instrumentenbautechnik weiterzuentwickeln. Sowohl Instrumentenbauer:innen als auch Musiker:innen kamen stets mit neuen Ideen und Ansprüchen. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden die verschiedensten Instrumente mit unterschiedlichster Anzahl an Hälsen, Saiten, Hölzern, Balken, etc.

Der Typus der romantischen Gitarre bezieht sich daher auf die musikalische Epoche, hat jedoch keine einheitliche Bauweise. Im Vergleich zur klassischen Gitarre sind die romantischen Modelle deutlich kleiner und schmaler. Während die klassische Gitarre jedem Ton einen nahezu einheitlichen Klang verleiht, verfügt eine romantische Gitarre über viele Registerklänge. Sie spricht beispielsweise in tiefen Lagen anders an als in hohen. Dies ergibt einerseits eine reiche Klangvielfalt, andererseits eine gewisse Einschränkung in den technischen Möglichkeiten.

Ich selbst verwende einen exakten Nachbau einer Wiener Gitarre aus der Werkstatt von Nikolaus Georg Ries. Das Instrument (Vorlage) aus der Privatsammlung von Brigitte Zaczek ist auf das Jahr 1840 datiert und verfügt über acht Saiten.

In eben dieser Zeit, als die endgültige Modifizierung der Gitarre stattfand, wurden die Komponist:innen geboren, die der Gitarre das enorme Ansehen verschafften, das sie schließlich im 19. Jahrhundert besaß: Ferdinando Carulli (1770), Fernando Sor (1778), Mauro Giuliani (1781), Dionisio Aguado (1784) und noch einige mehr, die hier nicht alle aufgeführt und gehört werden können. Giuliani und Sor stechen definitiv als zwei der bedeutendsten Gitarrenvirtuosen heraus und sind zugleich durch ihr kompositorisches Schaffen von großer Wichtigkeit.

Mauro Giuliani bedient sich eines populären barocken Themas, den *Folies d'Espagne*, und führt dieses in klassischer Manier aus. In den sechs Variationen werden die Stärken der „neuen“ Gitarre ausgespielt – geschlossene Akkorde, dynamisches Spielen in allen Lagen und Oktaven und natürlich die harmonische Klarheit und Transparenz der Einzelsaiten. Ein wahres Fest an Gitarrenvirtuosität.

Fernando Sor wird immer herausragend bleiben, sowohl als Komponist als auch als Gitarrist. Wie kein anderer beherrschte er es, „gitarristisch“ (also passend auf das Instrument) zu komponieren und es durch innovative Spieltechniken und Ideen stets über sich selbst hinauswachsen zu lassen. Besonders plastisch und eindrucksvoll sind seine *12 Fantasien für Gitarre Solo*. In diesen Werken malt Sor musikalische Landschaftsbilder, erzählt Geschichten und verarbeitet einschneidende, persönliche Erlebnisse. Ich habe eine kleine Veränderung vorgenommen und lasse auf Op. 58 direkt den Schluss von Op. 52 folgen: Die Tanzszene wird abrupt durch die Kirchenglocken beendet. Der liturgische Gesang und die Orgel lassen den Tag und die Fantasie ausklingen.

Die *Sarabande* ist Poulencs einzige Komposition für Gitarre und allein dafür schon besonders. Für mich ist sie ein einzigartiges Bindeglied zwischen der klassischen/historischen Musik und der Musik der Moderne. Durch die ruhige, aber präzise Klangsprache wirkt sie wie aus der Zeit gefallen und doch nach vorne weisend. Ich habe dieses Stück Musik mit verschiedenen Gitarren aufgenommen und mich ganz bewusst für den Klang der romantischen Gitarre entschieden. Nach meinem persönlichen Empfinden ruht dieser Klangkörper mehr in sich selbst, genau wie die *Sarabande*.

Solare | (in) hörweite | Die klassische Gitarre

Der von uns als klassische Gitarre oder Konzertgitarre bezeichnete Typus geht auf die Arbeiten des damals in Sevilla tätigen Gitarrenbauers Antonio de Torres zurück. Seine Instrumente aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dienten als Vorlage für sämtliche weiteren Entwicklungen bis zur modernen Konzertgitarre. Die Konzertsäle wurden zunehmend größer, und die Nachfrage nach Gitarrenmusik war anhaltend groß. Torres erreichte durch eine neue Form der Beibalkung eine bessere Tonübertragung von der Saite auf das Instrument. Seine Gitarren waren lauter und kräftiger als ihre Vorläufer (vor allem im Bassregister) und somit besser geeignet für das damals vorherrschende Konzertleben. Zwischen den Torres-Modellen und der heutigen Konzertgitarre liegen noch etliche weitere Entwicklungsschritte. Die Grundkonstruktion hat sich seitdem jedoch nicht mehr verändert.

Mit *Solare* eröffnete Romitelli der Gitarre eine völlig neue Klangwelt. Seine Spielanweisungen sind ebenso komplex wie präzise und verlangen eine hohe (neue) Virtuosität. Romitelli blickt in seiner Komposition hinter den gewohnten Klang und erforscht die natürliche Geräuschebene des Instruments. *Solare* bildet vielschichtig die gewohnt schönen Klänge, die Neben- und Nachklänge, Geräusche und Effekte gleichwertig ab. Durch diesen Perspektivenwechsel wird ein gänzlich anderes Klangbild der Gitarre sichtbar.

(in) hörweite lässt sich kurz umreißen als Studie von Schwingungen und Nachklängen. Elisabeth Harnik erforscht gekonnt jene kleinen Klänge, die eben gerade noch in Hörweite sind und für die man in das Instrument / den Klang hineinhören muss. In erster Linie entstehen diese Schwingungen und Klänge durch verschiedene Formen von Überlagerungen: Klänge werden gegen Klänge gestellt, einzelne Töne lange wiederholt, Klänge aufeinander geschichtet und dann partiell wieder abgetragen. Was hörbar gemacht

wird, ist die Reaktion des Instruments, eine Art Eigenresonanz im Klangkörper. Dieser Effekt wird nochmals verstärkt und transparenter, indem die Wiederholung des Stückes in einer leicht veränderten Stimmung ausgeführt wird. Bei gleichbleibender Notation wird eine andere Reaktion des Instruments erreicht, ein neues Klangbild entsteht auf gleichbleibendem Hintergrund.

Elisabeth Harnik 2003

tranquillo, con moto

The musical score is written on four systems of staves. The first system begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). It features a series of notes with various dynamics: *pp*, *pp*, *pp*, *p*, *pp*, *p*, *ppp*, *pp*, *p*, and *pp*. There are slurs and accents throughout. A multi-measure rest of 2x is indicated below the first few notes. The second system continues with dynamics like *pp*, *p*, *pp*, *p*, *pp*, *p*, *ppp*, *pp*, *p*, *mp*, *ppp*, and *p*. It includes a multi-measure rest of 2x and a section with a multi-measure rest of 3x. The third system features dynamics such as *mp*, *ppp*, *mp*, *ppp*, *p*, *ppp*, *mp*, *ppp*, *mp*, *ppp*, *p*, *ppp*, *mp*, *ppp*, *p*, *p*, *ppp*, and *p*. It contains multi-measure rests of 4x, 5x, 4x, and 3x. The fourth system starts with *ppp* and includes dynamics like *p*, *ppp*, *p*, *ppp*, *p*, *ppp*, *pp*, *ppp*, *pp*, and *ppp*. It features slurs, accents, and a multi-measure rest of 2x at the end.

Clean & Distorted | Die E-Gitarre

Die E-Gitarre befindet sich seit ihrer Entstehung im Jahr 1920 auf dem Vormarsch. Ihr aktueller Entwicklungsstand entspricht stets den gerade verfügbaren technischen Möglichkeiten. Sie fungiert nicht nur als Bindeglied zwischen analogen und digitalen Klängen, verschiedenen musikalischen Stilrichtungen und Genres, historischen und experimentellen Sounds. Wahrscheinlich als einziges Instrument in der menschlichen Kulturgeschichte ist sie durch ihre variable Optik und popkulturelle Konnotation ein permanenter Bestandteil von Mode, Design, darstellender Kunst und auch Werbung. Die E-Gitarre ist bereits historisch, befindet sich jedoch gleichzeitig noch immer in der fortlaufenden Entwicklung.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei *clean & distorted* um zwei Auftragskompositionen, die den aktuellen Blick auf das Instrumentarium der Gitarre abbilden sollen. Meine einzige Vorgabe war, ein Stück für Konzertgitarre und eines für E-Gitarre zu schaffen. Gunter Schneider und Burkhard Stangl entwickelten gemeinsam die Idee zu diesen Werken mit identischem Titel, die auch immer gemeinsam aufgeführt werden müssen. Noch während des Kompositionsprozesses stellte sich die Frage, ob man sie auch gleichzeitig aufführen könnte. Ohne diese Variante beabsichtigt zu haben, entstanden zwei Werke, die sich wie selbstverständlich überlagern lassen. Im selben Prozess entstanden zwei Solowerke und ein Gitarrenduo. Um diesen Prozess und das Ergebnis dieser Arbeit vollständig abzubilden, finden sich am Ende dieses Albums drei Werke mit demselben Titel, der schlussendlich auch das Projekt und dieses Album ziert: *Clean & Distorted*.

Klaus Haidl

Klaus Haidl, geboren und aufgewachsen im idyllischen Waldviertel, wurde bereits in jungen Jahren von einem starken Interesse an Kunst und Medien jeglicher Art geprägt. Nach einem kurzen Ausflug in das Studienfach Humanmedizin entschied er sich letztendlich für eine akademische Laufbahn in der Musik.

Von Jazz- und Popmusik über zeitgenössische Klassik bis hin zur Alten Musik erstreckte sich sein musikalischer Werdegang. Während seines Studiums sammelte er umfassende Erfahrungen als Lautenist, Gitarrist, Arrangeur, Komponist und Pädagoge.

Er tritt regelmäßig mit verschiedenen Ensembles und Orchestern in den Bereichen Alte, Neue, Improvisierte und Jazz-Musik auf. Die Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponist:innen ist ebenso integraler Bestandteil seines künstlerischen Schaffens wie das Erforschen und Übertragen historischer Handschriften sowie die Beteiligung an interdisziplinären Projekten (Literatur, Film, Performance, Theater, Musik).

Klaus Haidl ist Preisträger verschiedener internationaler Wettbewerbe und Auszeichnungen im Bereich Musik und Film.

Der **Chantilly-Codex** (Chantilly, Musée Condé MS 564) ist ein mittelalterliches Musikmanuskript mit Stücken im Stil des Ars Subtilior, das sich im Museum im Château de Chantilly in Chantilly, Oise, befindet. Die meisten der 112 Stücke im Codex, vorwiegend von französischen Komponisten, sind polyphon und datieren auf ca. 1350–1400. Der Codex enthält höfische Tanzstile wie Balladen, Rondeaux und Virelais sowie isorhythmische Motetten, darunter rhythmisch komplexe Stücke von Baude Cordier. Zwei seiner Werke, darunter *Belle, Bonne, Sage, Plaisant*, sind durch ungewöhnliche Formen und eine herzförmige Notation gekennzeichnet.

Der **Codex Faenza** (Faenza, Biblioteca comunale 117) oder **Codex Bonadies** ist ein musikalisches Manuskript aus dem 15. Jahrhundert mit den ältesten erhaltenen Werken für Tasteninstrumente und Gesang. Das Manuskript, abgekürzt als „(i-fzc 117)“, befindet sich in der Biblioteca Comunale di Faenza. 2013 wurde ein Faksimile mit einem Kommentar von Pedro Memelsdorff Lim veröffentlicht.

Laurencini da Roma (1550–1608) war ein italienischer Renaissance-Komponist.

Alfonso Ferrabosco, der Ältere (1543–1588), brachte die italienische Madrigalkunst nach England und hinterließ zahlreiche geistliche Werke. Es wird vermutet, dass er möglicherweise als Spion für Königin Elisabeth I. gearbeitet hat. Sein Sohn, Alfonso Ferrabosco der Jüngere, war ebenfalls ein bekannter Komponist und Gambist. Ferrabosco der Ältere prägte die Englische Madrigalschule und schuf technisch geschickte, fünf- oder sechsstimmige Madrigale sowie geistliche A-cappella-Musik.

John Dowland (1563–1626) war ein bedeutender englischer Lautenist und Komponist des Elisabethanischen Zeitalters. Seine Werke umfassen Lautenlieder, Werke für Laute solo sowie Werke für Gambenconsort mit

Lautenbegleitung. Dowland hinterließ etwa 100 anspruchsvolle Werke für Laute solo, darunter die berühmten Variationen über das Thema der *Lachrimae Pavane*.

Giovanni Zamboni (1650–1713) war ein italienischer Komponist und Lautenist, bekannt für seine Fertigkeiten auf Theorbe, Laute, Mandola, Mandoline und Cembalo. Seine Madrigale zeugen von großer kontrapunktischer Fertigkeit, während seine Sonaten für 14-chörige Laute virtuose Leistungen erfordern.

Mauro Giuliani (1781–1829) war ein herausragender italienischer Gitarrist und Komponist. Giuliani, auch als „Mozart der Gitarre“ bezeichnet, prägte das Notenbild der Gitarrenmusik mit polyphoner Notation. Seine über 200 Werke für Gitarre zeugen von individuellem künstlerischem Temperament.

Fernando Sor (1778–1839), auch als Ferdinand Sor bekannt, war ein bedeutender spanischer Gitarrist und Komponist. Sor schuf Werke für Gitarre, Opern, Ballette und orchestrale Musik. Seine künstlerische Tätigkeit erstreckte sich über Paris, London und Moskau. Er wurde als „Schubert der Gitarre“ bzw. „Beethoven der Gitarre“ bezeichnet.

Francis Jean Marcel Poulenc (1899–1963) war ein französischer Pianist und Komponist. Als Mitglied der Les Six lehnte Poulenc den Impressionismus zugunsten von Einfachheit und Klarheit ab. Nach seinem Übertritt zum katholischen Glauben schuf er bedeutende geistliche Werke, darunter Messen und kammermusikalische Stücke. Poulenc, oft als einer der ersten offen homosexuellen Komponisten betrachtet, prägte die Musik des 20. Jahrhunderts.

Fausto Romitelli (1963–2004) war ein vielversprechender Komponist, der in seinen Werken die Grenzen

zwischen experimenteller, elektronischer und Popmusik verschwimmen ließ. Beeinflusst von György Ligeti und Giacinto Scelsi, wurde Romitellis Musik international aufgeführt und in wichtigen Festivals gespielt.

Elisabeth Harnik (*1970) ist eine österreichische Komponistin und Improvisatorin. Neben ihrer kompositorischen Tätigkeit tritt sie als Solistin und in Jazzformationen bei nationalen und internationalen Festivals auf.

elisabeth-harnik.at

Gunter Schneider (*1954) ist ein österreichischer Gitarrist und Komponist. Als Interpret und Improvisator Neuer Musik hat er in Europa, den USA, Israel, China und Japan konzertiert. Schneider unterrichtete an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und baute das Improvisationsorchester free music st. johann auf.

schneider.klingt.org

Burkhard Stangl (*1960) ist ein österreichischer Komponist und Musiker. Mit Schwerpunkten in experimenteller, improvisierter, elektronischer und Neuer Musik unterrichtet er an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sowie an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz.

stangl.klingt.org

Galliards for the Lute.

The Right Honourable *Robert Earle of Essex, high Marshall of England, his Galliard.*

The musical score is written on a single staff with a treble clef and a 3/4 time signature. It begins with a '3' below the staff, indicating a triplet. The notation includes various note values (quarter, eighth, sixteenth notes), rests, and ornaments (flourishes) above the notes. The piece concludes with a double bar line and a final cadence.

Finis. John Dowland, Bachelor of Musick.

M 2

John Dowland: *The Right Honourable Robert Earle of Essex, high Marshall of England, his Galliard*

Recording Dates

December 2023

Recording Venue

Ausstellungsstraße 33, Vienna/Austria

Engineer, Editor

Klaus Haidl

Mastering

Werner Angerer

Photocredits

Klaus Engelmayer (Cover, pp. 23, 36), Jürgen Mechura (pp. 6, 7, 8, 10, 11), Julia Wesely (pp. 13, 14), Wolfgang Simlinger (p. 15), Markus Gradwohl (p. 31), Barbara Brandstätter (p. 37)

AG0029

A production of Austrian Gramophone

© 2024 HNE Rights GmbH

© 2024 Austrian Gramophone

www.austriangramophone.com

LC 48665

[austromechana](#)®

