

Dehnungsübungen

In Donaueschingen, 2013

In den Wagnertönen den Ring erhören: Ein Moment aus Georg Nussbauers «Ringlandschaft mit Bierstrom».
 Foto: SWR/Astrid Karger

«Wagner verschwindet unter einem Stapel von Abbildungen, Abschriften, Transformationen, Filterungen, steckt aber als treibende Energie hinter allem.» Georg Nussbaumer beschreibt sie einleuchtend, seine Wagner-Adaption. Im Kellergeschoss der Donaueschinger Fürstenberg Brauerei platziert der österreichische Klangkünstler acht Streicher, die auf Baugerüsten sitzen, nicht aus Einzelstimmen spielen, sondern aus Klavierauszügen. Wer viel Zeit mitbringt, kann den ganzen *Ring* hören: kammermusikalisch seltsam verfremdet, aber doch erkennbar. Der Walkürenritt, das *Rheingold*-Vorspiel, all das schält sich deutlich heraus und wirft neue Bilder auf den viel beanspruchten Jubilar. Die Brauerei inszeniert Nussbaumer, wie er sagt, «als Ort der Verwandlung». Erfreuen kann sich der Besucher nicht nur an der amüsanten Inszenierung dieses «Wagner-Areals», der *Ringlandschaft mit Bierstrom*, sondern auch am Freibier, dass es stündlich gibt: jenem «Vergessenheitstrunk», der «eine dumpf-dämmrige Stimmung» begünstigt «im gemeinsamen Ringen der MusikerInnen

und des Publikums mit der Erschöpfung».

Erschöpfung kommt schon mal vor – auch bei den Donaueschinger Musiktagen, auch bei sogenannten «Berufshörern». In diesem Jahr ist sie nicht Ergebnis eines vollgestopften Programms. Dafür sorgt der Festivalleiter Armin Köhler für manch ermüdende Länge. «Grossform», das Thema dieser Musiktage, führt in Bernhard Langs uraufgeführter *Monadologie XIII «The Saucy Maid»* für zwei Orchester im Vierteltonabstand zu Langeweile. Wer Langs Ästhetik kennt, hätte schon ahnen können, wie der wiederholungsfreudige Österreicher mit einem Auftrag von 60-minütiger Dauer umgehen würde. Er kopiert einfach noch mehr Takte, verlängert Formteile, deren Tragfähigkeit längst lädiert ist. Kommt die ersehnte Zäsur, erhofft man Neues. Was folgt, ist der alte Trott: rhythmisch akzentuierte Figurationen, synkopische Koketterie ohne Substanz. Der Bezug zu Anton Bruckner hilft wenig.

Offenbar orientiert sich Armin Köhler

an einem Begriff von Grossform, den man zu Richard Wagners oder Anton Bruckners Zeiten pflegte. Grossform also als Längen- und Dauernfrage, nicht als ein Phänomen, das mit gleichem Recht auch in einer 20-minütigen Komposition hätte thematisiert werden können. Bedingt durch Köhlers grosszügige Auftragsvergabe präsentiert Enno Poppe erstmals seine vollständige Fassung von *Speicher* für grosses Ensemble (2008–2013). Schon die unglaubliche Präsenz und Perfektion des Klangforum Wien macht die 80-minütige Reise durch die Einzelstücke *Speicher I–VI* zu einem kurzweiligen Ausflug. Poppes bewundernswert stringenter Zugriff auf jedes kompositorische Detail steht – bei aller Verschiedenheit einzelner Kompositionen – in drastischem Gegensatz zum Laissez-faire Bernhard Langs. Einzig die Fokussierung auf die Konstruktion (mehr Knochen als Fleisch) führt zu einer Härte und einer gewissen Sterilität, der ein elegantes Gegenüber, durchaus auch ein Gespür für den behutsamen Umgang mit Informationsdichten fehlt.

Von Georges Aperghis kann man das nicht behaupten. In seinen *Situations* für 23 Solisten lässt der 1945 in Athen Geborene die Zügel schon mal schleifen. Aber die Kontrolle über seine Situationen verliert er dabei nicht. Wie er das wieder stupende Klangforum Wien in kleinere Besetzungen spaltet, mal einzelne Musiker solistisch herauspickt oder mutig ungewöhnliche Farbkombinationen probiert, ist beeindruckend. Mit dem Adjektiv «meisterhaft» begibt man sich in gefährlich Wagner'sche Nähe. Aber es trifft die Sache. Die souveräne und so frappierend sichere Handhabe von Instrumentation und Instrumentenbehandlung – wie lässt sie sich sonst in eine kurze Formel fassen?

Auch die *Situations* überschreiten knapp die Einstundenmarke. Dass viele Komponisten schon vor dem ersten

Musiques brutes

Les Jardins Musicaux, Cernier
 (19 août au 1er septembre 2013)

Taktschlag des diesjährigen Festivals sattsam bekannt sind, relativiert den oft beschworenen Donaueschinger Entdeckergeist. Am Thema Zukunft wird das SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg womöglich nicht mehr allzu lange arbeiten können. Dass man den Musikern in dieser Situation solch einen Schinken vorsetzt wie Bruno Mantovanis *Cantate Nr. 3* für Chor und Orchester stimmt doppelt traurig. Mantovanis Landsmann und Kollege Philippe Manoury erhält in diesem Jahr zu Recht den Orchesterpreis. Das luzide strahlende, zugleich offenbar äusserst heikle *In situ* für Orchester und Ensemble lässt Mantovanis *Cantate Nr. 3* ähnlich weit hinter sich wie *Kerguelen*, ein Tripelkonzert aus der Feder des diesmal leider enttäuschenden Spaniers Alberto Posadas. Einzig Walter Zimmermanns diskrete Raumkomposition *Suave Mari Magno Clinamen I-VI* für sechs Orchestergruppen konnte in orchestraler Hinsicht mithalten. Geschickt nutzt Zimmermann im Eröffnungskonzert Möglichkeiten der Raumkomposition, lässt mal rhythmische Impulse durch die Gruppen kreisen, mal imposante Klangsphären flirrend durch den Raum der Baarsporthalle ziehen.

Zwischen Zimmermann und Manoury zog sich die Donaueschinger Grossform mitunter dahin. Es war ein mässiger Jahrgang mit Höhen und Tiefen. Nächstes Jahr geht es um künstlerische Mehrfachbegabungen. Ausstellungen und Lesungen sind dabei. Dehnungsübungen hoffentlich weniger.

Torsten Möller

« Quand on glisse sa main un instant dans la mer, on touche à tous les rivages d'un coup », a écrit Pascal Quignard en préambule à la 16e édition des Jardins Musicaux. Avec la volonté claire de projeter son regard vers le futur, le Festival a proposé cette année un décloisonnement de la musique de notre temps pour régénérer son approche et déboucher sur une vision de l'art qui incite sans cesse à l'émerveillement du mystère des choses.

Le programme foisonnant plaide de toute évidence pour une ouverture à de nouvelles ressources et cela passe entre autres par une conciliation des langages savants et populaires ; ce qui peut bien sûr paraître un choix risqué lorsqu'il s'agit d'éviter l'écueil du syncrétisme simpliste. Le pari est toutefois admirablement réussi ! Plurielle mais exigeante, la recherche de l'équilibre imprègne toute la programmation musicale : de Grisey à un arrangement de l'œuvre de Queen par le Mercury Quartet, de Carter au jazzman Medeski ou encore de Messiaen à Gaudibert, la défense de la modernité ne se dissocie pas de son questionnement. Et la cohérence de ce geste d'élargissement des perspectives artistiques va jusqu'à l'illustration graphique du programme, confiée à la Collection de l'Art Brut à Lausanne, qui la place sous le même signe d'ouverture. Cette collaboration relève presque du slogan pour le Festival, tant le terme d'« Art Brut » sous-tend une puissance expressive inouïe alliée à un processus de création hautement libre et alternatif à la culture dominante. Ce que soutient d'ailleurs le directeur artistique des Jardins Musicaux, Valentin Raymond : « La collaboration avec la Collection de l'Art Brut à Lausanne est un apport significatif et un signe fort donné à l'identité du Festival. La confrontation avec ses auteurs révèle une lecture renouvelée de l'acte créatif, loin de toute référence.

Les conditions de vie à l'origine de ces œuvres nous amènent à considérer cette approche comme un geste vital, inédit. La force, la fantaisie de ces êtres solitaires, vulnérables, stimulés par un formidable besoin d'expression sont source d'étonnement et, souvent, de joie. Elles nous incitent à cheminer à leur côté dans l'émerveillement, à accepter de ne pas toujours "comprendre". Le lien avec les œuvres musicales d'aujourd'hui est là. »

A la grange aux concerts d'Evlogia, dans les paysages bucoliques du Val-de-Ruz, nous retiendrons tout d'abord l'Ensemble Sigma qui a donné un concert intitulé « Jeunesse » autour de Carter. Son *Quintette à vent* composé en 1948 et dédié à Nadia Boulanger a ouvert, en une jubilation rythmique ainsi qu'avec la fraîcheur d'un printemps rempli d'humour et de légèreté, un champ de possibles traversé de formes géométriques et d'un combat acharné de courbes et de verticalités. À cette pièce a succédé la suite *Mládí (Jeunesse)* de Janáček qui constituait en même temps un lien vers *Nine by Five* écrit par Carter en 2009. Dans un langage en quête constante des extrêmes (incarnés par le piccolo et le contrebasson) et évoluant par virages et angles abrupts, cette œuvre n'en constitue pas moins, par son énergie, un hymne émouvant à l'éternelle jeunesse offert par cette figure majeure de la création musicale contemporaine.

Un moment marquant du Festival a été le concert du Quatuor Schumann. À côté du *Quatuor* avec piano en sol mineur de Fauré, donné avec une maestria et un son de groupe sidérant d'équilibre et de lumière, était joué le *Quatuor-Fantaisie* de Christian Favre, (lui-même également le pianiste de l'ensemble), dont s'échappe une saisissante impression d'urgence expressive. Composée en 2002, l'œuvre du compositeur témoigne d'un sens