

Coviello
contemporary

Wilde Lieder Marx.Music

Birmingham Contemporary Music Group

» **SWR2**

Wilde Lieder Marx.Music
Birmingham Contemporary Music Group

Disc 1

1. Frédéric Pattar - <i>Deflation - Eine kleine Marxmusik</i>	9'24"
2. Sergej Newski - <i>Letter to H. Marx**</i>	12'05"
3. Cecilia Arditto - <i>The dearest dream</i>	8'35"
4. Alistair Zaldua - <i>manifesto**</i>	9'34"
5. Mert Morali - <i>Die Produktion des Bewusstseins[#]</i>	10'18"
6. Andrea Portera - <i>Wild Rituals</i>	18'17"

Disc 1 Total Time 68'16"

Disc 2

1. Celeste Oram - <i>Pierrot Laborieux I. & II. The Work*</i>	9'21"
2. Celeste Oram - <i>Pierrot Laborieux III. The Work*</i>	0'18"
3. Kaspar Querfurth - <i>bloßes Zubehör der Maschine**</i>	5'50"
4. Geoffrey Gordon - <i>Harmonie - An Jenny*</i>	7'38"
5. Ruiqi Wang - <i>Wenn's tief in mir ertönt**</i>	16'28"
6. Robert Reid Allan - <i>Terry Helenson's Revolutionary Dreams*</i>	20'42"

Disc 2 Total Time 60'18"

Flutes/Flöten Veronika Klirova | Oboe, Cor anglais/Oboe, Englischhorn Melinda Maxwell
Clarinets/Klarinetten Oliver Janes | Bassoon/Fagott Gretha Tuls
Horn Mark Philips | Trumpet/Trompete Richard Blake & Markus Schwind[#]
Trombone/Posaune Tony Howe | Percussion/Schlagzeug Julian Warburton
Piano/Klavier John Reid | Violin 1/Violine 1 Zoë Beyers | Violin 2/Violine 2 Kate Suthers
Viola Adam Romer | Violoncello Ulrich Heinen | Double Bass/Kontrabass John Tattersdill
Soprano/Sopran Elizabeth Atherton* | Salome Kammer Soprano/Sopran[#]
Baritone/Bariton Marcus Farnsworth** | Conductor/Dirigent Michael Wendeberg

Karl Marx had very little to say about music; a Marxist analysis might be that this was because, living most of his adult life in London in poverty, he was excluded from experiencing it. But that has not stopped music, especially over the last hundred years, having a lot to say about him, or to draw from his thinking.

Marx saw human affairs as directed not by lone individuals but by social-political structures and imperatives. This implies, in the sphere of music, that a Beethoven symphony was made not just by Beethoven but by the whole aristocratic set-up of Vienna in the early nineteenth century, by the rising power of the bourgeoisie, by industrialization, and so on. Important to the understanding of any art work, too, are the conditions under which and for which it was produced, including in this case the orchestra, as it was and as it is.

3

These insights have seemed ever more pertinent since, right around the time the bourgeois empires destroyed themselves a century ago, music lost the norms that had governed it since Beethoven and been retrospectively applied back as far as Bach. Marxist theory led to efforts to make music not an emanation from society but an instigator of a new society, efforts we can observe in Russia post-1917 and again in western Europe post-1945. John Cage was quite explicit about his chance operations prefiguring a society of benign anarchy – though he did title a late prose collection ‘How to Improve the World (You Will Only Make Matters Worse)’:

The centrality to Marx of economics, of exchanges between money and work, has also given composers pause for thought. Helmut Lachenmann's earlier work, for example, uses unusual techniques in order to draw attention to, and to create beauty from, the physical work that goes into playing a musical instrument at the highest level, not to conceal all effort, as a virtuoso is supposed to do. Performers would also be more fully engaged, against the tendency in modern society for workers to be alienated.

But what now? As we stumble on into ever-increasing disconnection, misinformation and ignorance, can Marx help? Can music help?

Paul Griffiths

4

Disc 1

Frédéric Pattar - *Deflation - Eine kleine Marxmusik (2018)*

Flutes, Clarinets, Bassoon, Horn, Trombone, Percussion, Keyboards, Violin, Viola, Violoncello, Double Bass

I don't know anything about economics - but from my view of the world, I'm fascinated by the ability of these disciplines to glimpse a possible future from a complex or chaotic situation. So, when Stephan Meier asked me to write a new piece inspired by Karl Marx, I immediately thought about deflation; this phenomenon of economic science. This term is also used in geology to describe the erosion of a cliff and this double meaning is important for me.

Karl Marx, and a certain idea of deflation spontaneously aroused a musical image. This is a very simple musical situation, light and naked, played by the piano at the beginning. This idea is then progressively altered and this alteration paradoxically causes both the destruction and enrichment of the opening. I wanted to make with this piece a kind of poetic homage to the thought of Karl Marx. The ideas of this philosopher are, in our time, probably more present and necessary than ever.

Sergej Newski - *Letter to H. Marx (2018)*

Baritone, Flutes, Oboe, Clarinets, Bassoon, Horn, Trumpet, Trombone, Percussion, Piano, Violins, Viola, Violoncello, Double Bass

5

Letter to H Marx uses fragments of the famous letter of Karl Marx to his father, written on November 10, 1837. The form of the piece refers to a medieval motet: each new part of the text corresponds to a new technique and a new type of interaction between the voice and the instrumental counterpoint. At the end of the piece, narrative linear dramaturgy/deployment turns into its opposite: a sequence of paused fragments between which, as it seems, there is no connection. Thus, the formal principle of the piece can be designated as “from a straight line to a labyrinth”. Gradually, a new narrative is formed from these isolated fragments, closing the composition.

Cecilia Arditto - *The dearest dream* (2018)

Flutes, Oboe/Cor Anglais, Clarinets, Horn, Trumpet, Trombone, Violin, Viola, Violoncello, Double Bass + Objects

The dearest dream is a piece based mainly on one note: it was composed using the spectrum of the note F-1, starting with A 440 (20th overtone) which progressively opens to the complete overtone series.

- 6 The sound changes during the piece from “sine wave” at the beginning to noise at the end, making changes in colour but always respecting the overtone hierarchy. The rhythms used in the piece are mainly repeated notes, just slight fluctuations of the fixed sounds: in other words, they are variations over the same. The whole ensemble playing basically only one note and its overtones, represents the tradition that perpetuates itself (status quo), leading to movement but without real changes. The dialogue with the “outside objects” breaks the fixed order bringing an unorthodox musical dialogue. The percussion presents different objects that give soul to the rest of the music. He is a soloist, or better said, an anti-soloist. Some members of the academic ensemble also play some objects apart from their instruments, to show some sympathy to the percussionist.

Alistair Zaldua - *manifesto* (2018)

Speaker, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Trumpet, Trombone, Piano, Percussion, Violins, Viola, Violoncello, Double Bass

The text for this work was constructed from two fragments from Karl Marx's Communist Manifesto that are rewritten in ways that potentially reveal further meanings than those that can be found in the original text. This process uses Marx's words and reformulates them, presenting versions of the text with gaps and thereby connecting parts of it that are not connected in the original. By re-presenting the text this way I aimed to uncover further meanings, however slight, that do not intend to contradict Marx, but to create a context as the text is read and reread several times and from different perspectives. My aim was to allow the text to iterate over and over again Marx's prophecy that the situation of the proletariat becoming the ruling class creates the conditions for the end of class division itself. A corollary to this is found in the intention behind the change in the harmonic languages and timbral procedures employed, and in the changing relationships of the instrumental groups to the speaker and to each other. The ensemble as a whole aims at presenting the utopia of a classless society by including processes and staging situations that enact it.

Mert Morali - *Die Produktion des Bewusstseins* (2018)

Soprano, Trumpet

8 The text I worked on for the piece, which is a quotation from the German Ideology, a collective work of Karl Marx and Friedrich Engels, was my entry ticket to Marxist philosophy. Since then, I have always been fascinated by the way they translated the rage of exploited classes onto a multi-layered theory that has changed the world. Therefore, the idea of translation became the primary focus of the process of conceptualising the piece. While conceptualising the piece, I worked also on the English and Turkish translations of the text, I regarded the original German text as the primary source, the English translation as the intellectual source since it is the language which most helps me to feed my intellectual needs, and the Turkish translation as the political source, as I started to learn about politics in my mother tongue, at first hand. The relationship between the soprano and trumpet is mostly constructed on the principal of translating one into another. So, by using this multilingual and multidisciplinary concept, I tried to translate the structural beauty and the intellectual violence of the text into an aesthetical medium.

Andrea Portera - *Wild Rituals* (2018)

Flute, Clarinets, Percussion, Piano, Violin, Viola, Violoncello

Inspired by Karl Marx's Wild Songs (and his philosophy in general) *Wild Rituals* builds his structure on the lied "The Fiddler" (translated from German), text with a strong temperament that suggests many sound visions: images where I found a strong connection with the idea of inner evolution, as a ritual that frees humanity from dogmatic impediments. The various episodes of the text alternate with more introspective moments, often realized by the flute (imagined as an ancestral and archetypal instrument) that creates a connection with our anthropology, feeding the flow of the ritual with a "pantheistic" energy.

Wild Rituals is an emotional perspective of the great philosopher, where the musical process is the symbol of a rediscovery of a human "spirituality", which in empathy and in connection with people creates social harmony, an effective framework for development and the emancipation of societies and culture.

Disc 2

Celeste Oram - *Pierrot Laborieux I, II & III. The Work (2018)*

Soprano, Flute, Clarinet, Percussion, Piano, Violin, Violoncello, Electronics

In 1912, Viennese composer Arnold Schoenberg wrote *Pierrot Lunaire*, a musical setting of a cycle of eponymous poems by Albert Giraud.

Pierrot Lunaire became such an iconic work of the 20th century that its instrumentation (flute, clarinet, piano, violin, cello, & soprano) has become a standard chamber ensemble - known as a *Pierrot ensemble* - for which countless more works have been composed.

10 In other words, the work *Pierrot Lunaire* has come to influence labour structures in the chamber music world, by influencing demand for the labour of certain instrumentalists in a certain configuration. This seems apt, considering *Pierrot Lunaire* first came into the world via extraordinary labour costs: this forty-minute work demanded forty rehearsals before its premiere. What's more, Schoenberg's original work is held up as a masterful exemplar of orchestration in the way that it maximises the capacity of each instrument: in other words, in the way that it maximises the labour-power, and thereby the value, of the musicians it employs. This is something that English composer Peter Maxwell Davies alludes to in his description of the *Pierrot Players*, a *Pierrot ensemble* he founded in 1967, who were "willing to spend many hours of unpaid time with two inexperienced conductors, rehearsing difficult new works."

On the occasion of Karl Marx's 200th birthday, Pierrot Laborieux re-composes the work Pierrot Lunaire according to the work - the labour - of the musicians who comprise a Pierrot ensemble. Motivated by the anecdote of Pierrot Lunaire's forty pre-premiere rehearsals (let's call it 80 hours), the densest two bars of music in Pierrot Lunaire have been re-scaled to the temporal rate of their labour—a ratio of roughly 120:1, or two minutes of labour for each second of music. This cantus firms is then counterpointed by a sonic log of musical labour, musicians' commentary on the nature of their own work, and the figure of the Dissenting Soprano, whose abstention and intervention alike challenge the premise that the work of a musician can be quantified and qualified like that of other labourers.

11

The works by Celeste Oram and Robert Reid Allan (pg. 14) were commissioned by the City of Trier and Birmingham Contemporary Music Group as part of Wilde Lieder Marx. Music with financial assistance from Kulturstiftung des Bundes and individuals through BCMG's Sound Investment scheme:

Celeste Oram: Catherine & Derrick Archer, Amanda Cadman, Christopher Carrier, Carolyn Fisher, Anne Fletcher, Wally Francis, Frank & Linda Gresham, The Rt Hon the Lord Philip Hunt, Kim & Kay Prior, Simon & Claire Scott, Howard Skempton, Michael & Sandra Squires, Harry & Doreen Wright, Jane & Michael Yeomans & Note Makers.

Robert Reid Allan: Paul Bond, Allan & Pat Brookfield, Christopher Carrier, Carolyn Fischer, Anne Fletcher, Sub Huckle, The Rt Hon the Lord Philip Hunt, Frank Krikhaar, Kim & Kay Prior, Simon & Claire Scott, Michael & Sandra Squires, Nest Thomas, Harry & Doreen Wright, Jane & Michael Yeomans & Note Makers.

Kaspar Querfurth - *bloßes Zubehör der Maschine (2018)*

Baritone, Bass Flute

bloßes Zubehör der Maschine [German for "mere accessory of the machine"] is a setting of two texts: "Die zwei Sterne" ["the two stars"], a love poem written by a young Karl Marx to his then-fiancée Jenny von Westphalen; and an excerpt of the Communist Manifesto by Marx and Engels on the alienation of the worker from his labour. Both texts intermingle and are interrupted by sounds derived from the phonemes of the used texts, driven by a machine-like increase in density of events, and little by little confusing the message - or perhaps giving voice to messages previously unheard.

12 Geoffrey Gordon - *Harmonie - An Jenny (2018)*

Soprano, Violoncello

Karl Marx (b. 1818, Trier, d. 1883, London) has entered the history books primarily as philosopher, economist, historian, political theorist, sociologist, journalist and, above all, revolutionary socialist. But Marx had a different side, a poetic, romantic one. As a young man, Marx wrote glowing love letters and poems, most of which he dedicated to his fiancée and later wife, Baroness Jenny von Westphalen. Steeped in Romanticism - the spirit of the time - Marx wrote with a virtuoso sense of language and an ability to draw on the fullness of poetic expression. On the bicentenary of the birth of Karl Marx and contributing to BCMG's 2018 Wilde Lieder project, Harmonie sets for soprano and solo cello

Marx's exquisite poem of that name, dedicated to his love, Jenny, from *Buch der Lieder* 1836. In duet, the fluid lines of voice and cello articulate the depth and declamation of the text with sustained intensity, revealing its special rhythm and rhyme and sharing in the poet's fascination with Love's inherent magic. Harmonie draws on a central harmonic and melodic motive through which the composer explores colour, harmony and line, matching the passionate wonder and aesthetic impulse of the language of the poem - the inner turmoil and outwards expression of Marx's words, providing perspective, intensity and sonic beauty with fleet-fingered virtuosity and masterful melodic phrasing.

Ruiqi Wang - *Wenn's tief in mir ertönt* (2018)

Baritone, Violoncello

In her piece "Wenn's tief in mir ertönt" ["When I hear deep within me" in German], the composer recognises the strong will and idealism of eighteen-year-old Marx which are expressed in his poem "Sturmlied" ["Storm song" in German].

For her setting the variety of performance techniques is important to her, chanting, roaring, murmuring, etc .; as well as breathing and its use as a musical motif, and finally various types of vibrato and portamento. In her "little piece of music theatre," Wang seeks to combine elements of Chinese opera with extensive cello playing techniques. "This "Sturmlied" " challenges people and lives to this day".

Robert Reid Allan - *Terry Helenson's Revolutionary Dreams* (2018)

Soprano, Alto Flute, Clarinet, Percussion, Piano/Keyboard, Violin

How many times have utopian thinkers been derided as dreamers? How many young idealists who want to change the world are told they need to stop dreaming and be a bit more realistic about the world? These socialist visions of a world at harmony and everyone united could never really work – it's just a pipe dream!

But dreams hold so much power. They destabilise and undermine what is real. They offer alternatives that, waking, we might not consider. They tell us things about ourselves we might never consciously think. They offer a space to reconsider.

14

They also can be nightmares and shock us into recognising the real nightmares happening all around us. It's from this that Terry Helenson's *Revolutionary Dreams* first began: Terry Helenson, once the radical student revolutionary, now finds himself stuck in a boring job with an average salary. But no matter how stuck he may be in the real world, his dreams carry on the revolutionary fervour once so dear to him. Drawing on medieval dream poetry, they offer him visions of the past, of the nightmarish present and a thought about the future.

Now all he has to do is wake up.

Texts are presented here in the language used in the composition
Textwiedergabe wie von den Komponisten verwendet

Text: Letter to H. Marx [Sergej Newski]

There are life-moments that, like border markers, stand before an expiring time while at the same time clearly pointing out a new direction. In such transitional moments we feel ourselves compelled to observe the past and the future with eagle-eyes of thought, in order to attain consciousness of our actual position.

Indeed, world history itself loves such looking back and inspection, which often impresses it with the appearance of retrogression and stagnation, while it is really only sitting back in the easy chair, in order to comprehend itself and to intellectually penetrate its own activity, the act of spirit.

The individual, however, becomes lyrical in such moments, for every metamorphosis is partly a swan song, partly the overture of a great new poem that strives to win a pose in blurred but brilliant colours.

My heaven, my art, became a remote beyond, just like my love. Everything real faded, and all faded things lose their boundaries. All of the poems of the first three volumes that Jenny received from me are characterized by attacks on the present times, by broad and formless feelings thrown together, where nothing is natural, everything constructed from out of the moon, the complete opposition of what is and what should be,

rhetorical reflections rather than poetical thoughts, but perhaps also by a certain warmth of feeling and wrestling for vitality.

Believe me my dear, true father, no selfish intention pushes me (although I would be ecstatic to see Jenny again), but there is a thought that moves me, though I have no right to express it. It would in many respects be a hard step to take, but as my only sweet Jenny writes, these considerations all fall apart when faced with the fulfillment of duties, which are sacred. Forgive dear father, the illegible script and the poor style; it is nearly 4 in the morning, the candle is completely burnt out and the eyes dim; a true unrest has taken mastery of me and I will not be able to calm the excited spirits until I am in your dear presence. Please give my greetings to my sweet, dear Jenny.

16

Your ever loving son Karl

Text: manifesto [Alistair Zaldua]

Fragment 1

“If the proletariat during its contest with the bourgeoisie is compelled, by the force of circumstances, to organise itself as a class, if, by means of a revolution, it makes itself the ruling class, and, as such, sweeps away by force the old conditions of production, then it will, along with these conditions, have swept away the conditions for the existence of class antagonisms and of classes generally, and will thereby have abolished its own supremacy as a class.

In place of the old bourgeois society, with its classes and class antagonisms, we shall have an association, in which the free development of each is the condition for the free development of all.”¹

Fragment 2

“Does it require deep intuition to comprehend that man’s ideas, views and conceptions, in one word, man’s consciousness, changes with every change in the conditions of his material existence, in his social relations and in his social life? What else does the history of ideas prove, than that intellectual production changes in character in proportion as material production is changed? The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class.”²

¹ Karl Marx and Friedrich Engels, *The Communist Manifesto*. (London: Penguin Classics, 2002), 244.

² *Ibid.*, 241.

Text: *Die Produktion des Bewusstseins [Mert Morah]*

“The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas, i.e. the class which is the ruling material force of society, is at the same time its ruling intellectual force. The class which has the means of material production at its disposal, has control at the same time over the means of mental production, so that thereby, generally speaking, the ideas of those who lack the means of mental production are subject to it. The ruling ideas are nothing more than the ideal expression of the dominant material relationships, the dominant

material relationships grasped as ideas; hence of the relationships which make the one class the ruling one, therefore, the ideas of its dominance. The individuals composing the ruling class possess among other things consciousness, and therefore think. Insofar, therefore, as they rule as a class and determine the extent and compass of an epoch, it is self-evident that they do this in its whole range, hence among other things rule also as thinkers, as producers of ideas, and regulate the production and distribution of the ideas of their age: thus their ideas are the ruling ideas of the epoch.”

Karl Marx & Friedrich Engels

Text: Pierrot Laborieux I, II & III. The Work [Celeste Oram]

The commodity that I have sold to you
differs from the crowd of other commodities,
in that its use creates a value
greater than its own.

That is why you bought it.

– Karl Marx, Das Kapital

bloßes Zubehör der Maschine

Es wohnen weit in Himmelsferne
Zwei goldumstrahlte, süsse Sterne,
Die ewig voneinanderfliehn,
Die ewig sich entgegenziehn.

Sie strecken aus die lichten Schwingen,
Damit sie einst zusammenklingen,
Und dennoch ziehn' sie weg die Hand,
Sobald verknüpft erscheint ihr Band.

[...]

Hin! durch des Alles weite Massen,
Durch Elementenkampf und Hassen,
Strömt meine Liebe in Dein Herz,
Strömt hin mein Sehnen und mein Schmerz.

Karl Marx

Karl Marx/Friedrich Engels, aus: Manifest der Kommunistischen Partei

Die Arbeit der Proletarier hat durch die Ausdehnung der Maschinerie
und die Teilung der Arbeit allen selbstständigen

Charakter und damit allen Reiz für die Arbeiter verloren. Er wird ein
bloßes Zubehör der Maschine, von dem nur der einfachste, eintönigste,
am leichtesten erlernbare Handgriff verlangt wird.

Karl Marx

Text: Harmonie - An Jenny [Geoffrey Gordon]

Kennst Du das süsse Zauberbild,
Wo Seelen in einander fliessen,
In einem Hauche sich ergiessen,
Melodisch voll und freundlich mild?
Sie glühen auf in einer Purpurrose,
Und bergen sich verschämt im weichen Moose.
Und walle weit durch Flur und Land,
Das Zauberbild wirst Du nicht finden,
Kein Talisman vermag's zu binden,
Und keine Sonne je es fand.

20

Es ist in ihrem Scheine nicht entsprossen,
Hat keine Erdennahrung je genossen.
Drum bleibt es ewig prangend stehn,
Ob schwingt die Zeit den raschen Flügel,
Apollo fasst der Rosse Zügel,
Und Welten stumm im Nichts vergehn.
In sich hat's eine Kraft sich selbst erzeugt,
Die keine Welt, die selbst kein Gott ihm beuget.
Es ähnelt wohl dem Zitherklang,
Gespielt auf einer ew'gen Leier,
In stetem Glühen, steter Feier,
In hohem, sehnsuchtsvollem Drang.
O! horch den Saiten, die in Dir erschallen,
Zu suchen wird Dein Fuß nicht weiterwallen.
-Karl Marx (1835-36)

Text: Wenn's tief in mir ertönt [Ruiqi Wang]

Könnt ihr nicht besser hausen
 Ihr Stürme und Orkan,
 Nicht Berge niederbrausen,
 Durch weiten Erdenplan?
 Ihr seid nicht eingezwängt
 Von Menschen und von Stein,
 Um eure Seele drängt
 Sich nicht ein morsch Gebein.
 Ein Weltall dürft ihr fassen,
 Dürft fluchen ihm in's Herz,
 Laut heulen euer Hassen,
 Laut heulen euren Schmerz!
 [...]
 Doch nur wie Knabenlieder
 In schlechten Melodien,
 Tönt euer Sang hernieder,
 Weit durch die Welt zu fliehn.
 Und nimmer horch ich lange,
 Und nimmer sehnsuchtsschwer,
 Ergriffen wie vom Drange,
 Denn 's klingt nur hohl und leer.
 Mich fesseln tausend Schranken,
 Die Seele morsch Gebein,
 Der Himmel den Gedanken,
 Den Körper Mensch und Sein.

Mein armes Herz umfassen
 Zwei kleine Spannen leicht,
 Die Geister mich verlassen,
 Wenn's von dem Blitz erreicht.
 [...]
 Dann spreng' ich alle Bande,
 Dann flammt's zum Himmel auf,
 In kühnem Fichtenbrande,
 In ungemess' nem Lauf.
 Dann frage ich die Welten,
 Den Gott um Rechenschaft,
 Und fühl' in meinem Schelten,
 Des Busens Gluth und Kraft.
 [...]

*Text: Terry Helenson's
Revolutionary Dreams [Robert Reid Allan]
Prologue*

Terry Helenson was born on the 4th May 1979; the same day that Margaret Thatcher arrived in Downing Street. Terry took this as a sign later in life that he would do something important. Its 2018 and he is aware that he is nearing forty and has not yet changed the world.

One day, Terry comes home from an average day at the office. He and his husband decide they both need an early night. They have a moderately happy marriage and somewhat love each other. It's 10pm. They climb into bed together. He's has been having some rather strange dreams recently.

First Revolutionary Dream
(A Shopping List, A Lack of Conversation
and A Brief Vision)

Muted muttering,
across the river-bank
his little words sank:

Einkaufen:

Brot – 150 pfund:

Milch – 18.71 euro:

Eier – 3.14 dollar, und Augen...

Würste - 0.1918 rubel:

Ein kleiner Hund - 1,893 renminbi:

Mehl - 2.1 zloty und Möwen...

Blume - 616 brasilianischer Real:

Nasen - 888 kip:

Kaltes fleisch - 1,890 dong und

Schießpulver...

Zähne - 1,926 kubanischer Peso:

Honig, Honig und Honig - 719 forint:

Verschiedene Käsesorten- 6,626,068 yen

und Kopfhaut...

Ein Horn – 25,730,001

Nordkoreanischer gewann...

For Marx:

Three different landlords.

A sharp knife and a sharper pen.

One thesis, one antithesis

Therefore – one synthesis

(Maybe another hypothesis?)

How to put a price on this?

An ever increasing indefinite

Itemised impossible list.

the waters pearly grey, Second Revolutionary Dream
 I swam bulbously far (The ABCs of Capitalism)
 asked "won't you kindly say A spectre is haunting us and you ignore it.
 what guides your golden star?"

One instrument of oppression and
As always...
Capital, capital, einmal Kapital...

Black boys broken and burnt at the
 benches of judges: call it justice
 Corruptors selling land to foreign
 investors: call it progress.
 Dead-dog-liberals promising, "it's the only
 system that works!": call it lies.
 Every
 Fucking
 Godforsaken

First Interlude

In 1997, Terry went to Oxford to read
 PPE. He read The Communist Manifesto
 and was (at the time) convinced. He had
 been too scared of Das Kapital. He read a
 summary instead. He got a 2.1.

Terry is tossing and turning and finding
 it hard to rest. He has other things on
 his mind. It's midnight. He goes to the
 kitchen for a glass of water before falling
 back into bed.

Hungry child is a deliberate product of
 this system
 I'm scared and I'm told, "there's no other
 way.
 Just accept it, just do it."
 Kill any lingering hope that things will
 get better.
 Kill anything or anyone in the way of
 your personal profit.
 Kill the innocent!
 Kill the unarmed!
 Kill your family!
 Kill yourself.

Lick the skin off your dead mother's cunt.
Murder for meat, murder for money.

"No-one is chained while another is free."
Open wide and swallow it boy.

Pluck out your teeth and line them up: so pretty!

Question nothing.

Respect no-one.

Sit down, shut up, speak when you're paid to.

Tear out everything that is yourself and let it bleed.

Untie yourself from yourself, untie yourself from one another.

Vampire-like you suck our fucking blood.
"Working people of the world unite!"

Working people of the world wake up.

Wake up.

Wake up.

Wake up!

Second Interlude

In 2003, Terry met his future husband protesting the Iraq War. They talked for hours about change, protest and people power. They also had sex for the first time. They still reminisce about 2003. In 2010,

they entered into a civil partnership and bought their first house in South-East London. He enjoyed the simplicity of it all.

Terry relocates to the sofa downstairs. It's 4am. He doesn't want to disturb his husband anymore. He tries not to think. He tries to sleep

Third Revolutionary Dream (A Solution?)

In the distance, two worlds framed:
An ivory tower, in an ivory city, on an ivory hill, in an ivory isle on the dead.

A factory for all in a dark ditch,
cornfields and slate, levelling all else
lead.

Between the two, a fair field full of folk,
in all their false consciousness.

"Make a choice please."

(Lacking in clarity of any kind but make a kind of choice).

...

Would it not be easier if the solution was
just... this?

...

To simply dissolve the other two?
Surely someone said this already,
but who?

Does anyone know?

Why is no one speaking now?

...

I think about distributing leaflets myself.

And decide against it.

Everyone has already made a bad decision.

And “last words are for fools who haven’t said enough”.

Epilogue

Terry wakes up.

Text by Gareth Matthey

Karl Marx hat sich sehr wenig über Musik geäußert; das ließe sich aus marxistischer Sicht damit erklären, dass er, da er als Erwachsener die meiste Zeit in London in Armut verbrachte, keine Gelegenheit hatte, Musik zu erleben. Das allerdings hat die Musik besonders der letzten einhundert Jahre keineswegs daran gehindert, ihn umfänglich zu ihrem Thema zu machen oder sich seiner Gedanken zu bedienen.

26 Marx verstand die Dinge des menschlichen Lebens nicht allein als Ergebnisse individueller Selbstbestimmung, sondern auch als Resultat soziopolitischer Strukturen und Gebote. Im Bereich der Musik würde das etwa bedeuten, dass die Gestalt einer Beethoven-Symphonie nicht allein auf Beethoven zurückgeht, sondern auf das gesamte adlige Herrschaftssystem im Wien des frühen 19. Jahrhunderts, auf den wachsenden Einfluss des Bürgertums, auf die Industrialisierung usw.. Für das Verständnis jedes Kunstwerks sind ferner die Umstände, unter denen und für die es geschaffen wurde, bedeutsam; in diesem Falle gehört dazu etwa auch das Orchester. Das war damals wie heute so.

Diese Erkenntnis scheint ihre Gültigkeit weit darüber hinaus bewahrt zu haben, denn gerade um die Zeit, als sich vor einem Jahrhundert die bürgerlichen Gesellschaftssysteme selbst zerstörten, gingen die Normen, denen die Musik seit Beethoven (und rückblickend immerhin bis zu Bach) gehorcht hatte, gleichfalls verloren. Der marxistischen Theorie entsprang die Bestrebung, Musik nicht nur als Hervorbringung der Gesellschaft zu sehen, sondern als Katalysator eines gesellschaftlichen Wandels; solche Bemühungen lassen sich in Russland nach der

Revolution und in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg beobachten. John Cage bezeichnete seine Zufallsoperationen ausdrücklich als Präfiguration einer Gesellschaft der sanften Anarchie – obwohl er seine späte Sammlung von Prosatexten *How to Improve the World (You Will Only Make Matters Worse)* (Wie man die Welt verbessert [dadurch wird alles nur noch schlimmer]) betitelte.

Marx' Konzentration auf das Wirtschaftliche, auf den Tausch von Geld gegen Arbeit, mag auch manchen Komponisten zum Nachdenken angehalten haben. Helmut Lachenmann beispielsweise benutzt in seinen Frühwerken ungewöhnliche Techniken, um die Aufmerksamkeit auf die physische Anstrengung zu lenken, die das Spielen eines Instruments auf höchstem Niveau erfordert, und diese Anstrengung ästhetisch zu nutzen, anstatt sie, wie es eigentlich von Virtuosen erwartet wird, zu verbergen. Die Ausführenden sind somit viel stärker ins Geschehen eingebunden, ganz entgegen der Tendenz in der modernen Gesellschaft, dass die Arbeitenden von ihrer Arbeit entfremdet sind.

27

Aber was nun? Kann Marx, kann die Musik einer Gesellschaft helfen, die sich immer tiefer in Isolation, Desinformation und Ignoranz verstrickt?

Paul Griffiths

Disc 1

Frédéric Pattar - *Deflation - Eine kleine Marxmusik* (2018)

Flöten, Klarinetten, Fagott, Horn, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass

Ich habe keine Ahnung von Ökonomie – aber in meiner Weltsicht fasziniert es mich, wie solche Fachdisziplinen, ausgehend von einer komplizierten oder chaotischen Situation, in der Lage sind, mögliche Zukunftsperspektiven zu eröffnen.

28 Als nun Stephan Meier mich bat, ein neues, von Karl Marx inspiriertes Stück zu schreiben, fiel mir sofort die Deflation als wirtschaftswissenschaftliches Phänomen ein. Der Begriff ist auch in der Geologie gebräuchlich und bezeichnet dort die Erosion von Klippen; diese doppelte Bedeutung ist für mich sehr wichtig.

Karl Marx und eine gewisse Vorstellung von Deflation gaben mir spontan ein musikalisches Bild ein. Es gestaltet sich am Anfang sehr einfach, hell und nackt, gespielt von einem Klavier. Dieser musikalische Einfall wird dann immer mehr verändert, und paradoxerweise führen die Veränderungen ebenso zur Zerstörung des Anfangs wie zu seiner Überhöhung.

Mein Stück sollte eine Art poetischer Hommage an die Gedanken Karl Marx' sein, dessen philosophische Ideen in unserer Zeit vielleicht präsender und notwendiger sind als je zuvor.

Sergej Newski - *Letter to H. Marx* (2018)

Bariton, Flöten, Oboe, Klarinetten, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Schlagzeug, Klavier, Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass

Letter to H Marx zitiert Bruchstücke aus Karl Marx' berühmtem Brief an seinen Vater vom 10. November 1837. Die Form des Stücks lässt an mittelalterliche Motetten denken: Jedem neuen Textabschnitt entsprechen eine neue Satztechnik und eine neue Art der Interaktion zwischen der Vokallinie und der instrumentalen Kontrapunktik. Am Ende des Stücks verwandelt sich die lineare Erzähltechnik/-perspektive in ihr Gegenteil: eine Folge von durch Pausen getrennten Fragmenten, zwischen denen anscheinend keine Verbindung besteht. Somit kann das Formprinzip des Stücks mit »von geradlinig zu labyrinthisch« beschrieben werden. Allmählich entsteht aus den isolierten Fragmenten eine neue Erzählstruktur, die das Stück beschließt.

29

Cecilia Arditto - *The dearest dream* (2018)

Flöten, Oboe/Englischhorn, Klarinetten, Horn, Trompete, Posaune, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass + Objekte

Der Klang verändert sich während des Stückes von „Sinuskurve“ am Anfang zu Geräusch am Ende, in der Farbe variierend, aber immer die Obertonhierarchie achtend. Die im Stück verwendeten Rhythmen sind überwiegend wiederholte Noten, lediglich leichte Fluktuationen der festgelegten Klänge: mit anderen Worten, sie sind Variationen über das Gleiche. Das ganze Ensemble, das grundsätzlich nur eine Note und ihre Obertöne spielt, repräsentiert die Tradition, die sich selbst perpetuiert

(status quo), zu Bewegung führend, doch ohne wirkliche Veränderungen. Der Dialog mit den „äußeren Objekten“ bricht die starre Ordnung und ergibt einen unorthodoxen musikalischen Dialog. Der Perkussionist präsentiert verschiedene Objekte, die der übrigen Musik Seele verleihen. Er ist ein Solist, oder besser gesagt, ein Anti-Solist. Auch einige Mitglieder des akademischen Ensembles spielen zusätzlich zu ihren Instrumenten einige Objekte, um eine gewisse Sympathie mit dem Perkussionisten zu zeigen.

Alistair Zaldua - *manifesto* (2018)

Spreche, Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Klavier, Schlagzeug, Violinen, Viola, Violoncello, Kontrabass

30

Der Text für dieses Werk wurde aus zwei Fragmenten aus dem Kommunistischem Manifest von Karl Marx konstruiert, die auf Weisen umgeschrieben worden sind, die möglicherweise weitergehende Bedeutungen enthüllen, als sie im originalen Text gefunden werden können. Dieser Prozess verwendet die Worte von Marx und formuliert sie um, präsentiert Versionen des Texts mit Lücken und verknüpft dadurch Teile von ihm, die im Original nicht verbunden sind. Indem der Text auf diese Weise neu präsentiert wird, habe ich angestrebt, weitere Bedeutungen aufzudecken, mögen sie auch geringfügig sein, die nicht beabsichtigen, Marx zu widersprechen, sondern einen Kontext zu erzeugen, während der Text gelesen und mehrfach und aus verschiedenen Perspektiven wiedergelesen wird. Mein Ziel war, dem Text zu ermöglichen, wieder und wieder Marx' Prophezeiung zu wiederholen,

dass die Situation, in der das Proletariat die herrschende Klasse wird, die Bedingungen dafür schafft, dass die Klassentrennung an sich aufhört. Ein Korollarium hierzu findet sich in der Intention hinter dem verwendeten Wechsel in den harmonischen Sprachen und klangfarblichen Abläufen, sowie in den sich ändernden Beziehungen der Instrumentalgruppen zum Sprecher und zueinander. Das Ensemble als Ganzes erstrebt, die Utopie einer klassenlosen Gesellschaft zu präsentieren, indem es Prozesse einbezieht und Situationen inszeniert, die diese darstellen.

Mert Morali - *Die Produktion des Bewusstseins (2018)*

Sopran, Trompete

Der Text, an dem ich für dieses Stück gearbeitet habe, ein Zitat aus „Die deutsche Ideologie“, einem gemeinsamen Werk von Karl Marx und Friedrich Engels, war meine Eintrittskarte in die marxistische Philosophie. Seitdem bin ich stets fasziniert gewesen von der Weise, wie sie den Zorn der ausgebeuteten Klassen in eine vielschichtige Theorie übersetzt haben, die die Welt veränderte. Deshalb wurde die Idee von Übersetzung im Prozess des Entwurfs des Stückes mein primärer Fokus. Während ich das Stück entwickelt habe, arbeitete ich auch an einer englischen und türkischen Übersetzung des Textes, betrachtete den originalen deutschen Text als die primäre Quelle, die englische Übersetzung als die intellektuelle Quelle, da dies die Sprache ist, die mir am meisten hilft, meine intellektuellen Bedürfnisse zu nähren, und die türkische Übersetzung als die politische Quelle, da ich über Politik aus erster Hand in meiner Muttersprache zu lernen begonnen habe. Die Beziehung zwischen dem Sopran und der Trompete ist überwiegend

konstruiert auf dem Prinzip, das eine in das andere zu übersetzen. So habe ich, indem ich dieses multilinguale und multidisziplinäre Konzept verwendete, versucht, die strukturelle Schönheit und intellektuelle Gewalt des Textes in ein ästhetisches Medium zu übersetzen.

Andrea Portera - *Wild Rituals* (2018)

Flöte, Klarinetten, Schlagzeug, Klavier, Violine, Viola, Violoncello

32 Inspiriert von den Wilden Liedern von Karl Marx (und seiner Philosophie im allgemeinen), basiert die Struktur von *Wild Rituals* auf dem Lied „Der Spielmann“, einem Text von starkem Charakter, der viele Klangvisionen suggeriert: Bilder, in denen ich eine tiefe Verbindung mit der Idee innerer Entwicklung fand, als einem Ritual, das die Menschheit von dogmatischen Hemmnissen befreit.

Die verschiedenen Abschnitte des Textes alternieren mit eher introspektiven Augenblicken, oft umgesetzt durch die Flöte (vorgestellt als ein überliefertes und archetypisches Instrument), die eine Verbindung mit unserer Anthropologie erzeugt und das Fließen des Rituals mit einer „pantheistischen“ Energie nährt.

Wild Rituals ist eine emotionale Sichtweise des großen Philosophen, in der der musikalische Prozess ein Symbol der Wiederentdeckung einer menschlichen „Spiritualität“ ist, die in Empathie und in Verbindung mit Menschen soziale Harmonie erschafft, ein wirksamer Rahmen für Entwicklung und die Emanzipation von Gesellschaft und Kultur.

Disc 2

Celeste Oram - *Pierrot Laborieux I, II & III. The Work (2018)*

Sopran, Flöte, Klarinette, Schlagzeug, Klavier, Violine, Violoncello, Elektronik

1912 schrieb der Wiener Komponist Arnold Schönberg *Pierrot Lunaire*, die Vertonung eines Gedichtzyklus gleichen Namens von Albert Giraud. *Pierrot Lunaire* avancierte zu einem Schlüsselwerk des 20. Jahrhunderts, und für seine Besetzung (Flöte, Klarinette, Klavier, Geige, Cello und Sopran), die mittlerweile als Standardbesetzung der Kammermusik gilt und als »Pierrot-Ensemble« bezeichnet wird, gibt es bereits unzählige weitere Werke.

33

Mit anderen Worten: *Pierrot Lunaire* prägt als Werk die Arbeitsstrukturen der heutigen Kammermusikwelt, denn von ihm hängt die Nachfrage nach der Arbeit bestimmter Instrumentalisten in bestimmten Formationen ab. Dies erscheint nur folgerichtig, denn die Entstehung von *Pierrot Lunaire* war mit exorbitanten Lohnkosten verbunden: Mit seinen vierzig Minuten Aufführungsdauer machte das Werk vor seiner Uraufführung vierzig Proben nötig. Und mehr noch: Schönbergs Originalwerk gilt als meisterhaftes Beispiel der Instrumentierung insofern, als es die Kapazität jedes Instruments bis zum Maximum steigert; anders ausgedrückt: Es maximiert die Arbeitskraft – und somit auch den Wert – jeder Person, die darin mitwirkt. Darauf spielt der englische Komponist Peter Maxwell Davies in seiner Beschreibung der *Pierrot Players* an, eines 1967 von ihm gegründeten *Pierrot-Ensembles*, das »gewillt war, viele Stunden

unbezahlt zu arbeiten und mit zwei unerfahrenen Dirigenten schwierige neue Werke zu proben«.

34 Aus Anlass von Karl Marx' 200. Geburtstag erschafft Pierrot Laborieux den Pierrot Lunaire noch einmal unter dem Aspekt der Arbeit, die die Musiker eines Pierrot-Ensembles leisten. Die beiden dichtesten Takte in Pierrot Lunaire werden – anknüpfend an die Geschichte des Werks und der vierzig Proben vor seiner Premiere (was in etwa 80 Stunden entsprochen haben dürfte) – gemäß dem Zeitwert der investierten Arbeit neu skaliert, also in einem Verhältnis von etwa 120:1 oder zwei Minuten Arbeit für jede Sekunde Musik. Dieser Cantus firmus wird alsdann kontrapunktiert durch ein klingendes Logbuch musikalischer Arbeit, durch Kommentare der Musiker zum Wesen ihrer eigenen Arbeitsleistung und durch die Figur der Sich Verweigernden Sopranistin, deren Stimmenthaltungen und Eingreifen die Prämisse, dass das Werk eines Musikers quantifiziert und qualifiziert werden kann wie das anderer Arbeiter auch, aus den Angeln hebt.

Die Werke von Celeste Oram und Robert Reid Allan sind entstanden im Auftrag der Stadt Trier und der Birmingham Contemporary Music Group im Rahmen von Wilde Lieder Marx.Music mit Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes und der auf S. 11 genannten individuellen Unterstützer im Rahmen des BCMG's Sound Investment Scheme.

Kaspar Querfurth - *bloßes Zubehör der Maschine* (2018)

Bariton, Bassflöte

bloßes Zubehör der Maschine ist eine Vertonung von zwei Texten: „Die zwei Sterne“, ein Liebesgedicht des jungen Karl Marx an seine damalige Verlobte Jenny von Westphalen; und ein Auszug aus dem Kommunistischen Manifest von Marx und Engels über die Entfremdung des Arbeiters von seiner Arbeit. Beide Texte vermischen sich und werden von Phonemen der Texte unterbrochen, angetrieben von einem maschinenartigen Anstieg an Ereignisdichte, bis sie schließlich die Botschaft verwischen - oder vielleicht neue Botschaften hervorscheinen lassen.

Geoffrey Gordon - *Harmonie - An Jenny* (2018)

Sopran, Violoncello

35

Karl Marx (geb. 1818, Trier, gest. 1883, London) ist in die Geschichtsbücher eingegangen primär als Philosoph, Ökonom, Historiker, Politologe, Soziologe, Journalist und, vor allem, revolutionärer Sozialist. Aber Marx hatte noch eine andere Seite, eine poetische, romantische. Als junger Mann schrieb Marx glühende Liebesbriefe und Gedichte, die meisten seiner Verlobten und späteren Ehefrau, Baroness Jenny von Westphalen, gewidmet. Durchdrungen von Romantik - dem Geist der Zeit - schrieb Marx mit einem virtuosen Sprachgefühl und einer Fähigkeit, die Fülle poetischen Ausdrucks auszuschöpfen. Zum zweihundertsten Geburtstag von Karl Marx und als Beitrag zum Projekt Wilde Lieder des BCMG 2018 vertont „Harmonie“ für Sopran und Cello solo Marx' auserlesenes

gleichnamiges Gedicht, gewidmet seiner Liebe, Jenny, aus dem Buch der Lieder (1836). Im Duett drücken die fließenden Linien von Stimme und Cello die Tiefe und die Deklamation des Textes mit anhaltender Intensität aus, enthüllen dadurch dessen besonderen Rhythmus und Reim und nehmen teil an der Faszination des Dichters für den der Liebe innewohnende Zauber. Harmonie verwendet ein zentrales harmonisches und melodisches Motiv, durch das der Komponist Farbe, Harmonie und Linie erforscht, indem es sich dem leidenschaftlichen Staunen und dem ästhetischen Impuls der Sprache des Gedichts anschließt – dem inneren Tumult und dem auswärts gerichteten Bekunden von Marx' Worten, und so mit fingerfertiger Virtuosität und meisterhafter melodischer Phrasierung Perspektive, Intensität und klangliche Schönheit bietet.

36 Ruiqi Wang - *Wenn's tief in mir ertönt (2018)*

Bariton, Violoncello

Die Komponistin bemerkt zu ihrem Stück "Wenn's tief in mir ertönt", wie starker Wille und Idealismus des achtzehnjährigen Marx' in seinem Gedicht "Sturmlied" zum Ausdruck kommen.

Für ihre Vertonung ist ihr die Verschiedenheit der Vortragsarten wichtig, Sprechgesang, brüllen, murmeln usw.; ebenso des Atmens und seine Verwendung als musikalisches Motiv, schließlich verschiedene Arten von Vibrato und Portamento. Wang sucht in ihrem „kleinen Stück Musiktheater“ Elemente der chinesischen Oper mit extensiven Spieltechniken des Violoncellos zu kombinieren. „Dieses "Sturmlied" fordert Menschen und Leben bis heute heraus.“

Robert Reid Allan - *Terry Helenson's Revolutionary Dreams (2018)*

Sopran, Alto Flöte, Klarinette, Schlagzeug, Klavier, Violine

Wie oft schon hat man utopische Denker als Träumer abgetan? Wie viele junge Idealisten, die die Welt verändern wollen, müssen sich anhören, sie sollten mit dem Träumen aufhören und die Welt ein bisschen realistischer sehen? Diese sozialistische Vision einer Welt, in der alle vereint und in Frieden miteinander leben, konnte gar nicht funktionieren – alles nur ein frommer Wunsch!

Und doch können Träume ungeheuer mächtig sein. Sie unterminieren die Realität und bringen sie ins Wanken. Sie bieten Alternativen, die man im Wachzustand niemals in Betracht ziehen würde. Sie verraten uns Dinge über uns selbst, die unserem Bewusstsein niemals einfielen. Sie eröffnen Räume, in denen alles hinterfragt werden kann. Sie können auch Alldruck erzeugen und uns auf erschreckende Weise mit den tatsächlichen Albträumen konfrontieren, die sich überall um uns herum abspielen.

37

So die Ausgangslage von Terry Helenson's *Revolutionary Dreams*: Terry Helenson, einst ein radikaler, revolutionärer Student, sieht sich heute gefangen in einem langweiligen, durchschnittlich bezahlten Job. Aber unabhängig davon, in welchem Maße er tatsächlich ein Gefangener der realen Welt ist: In seinen Träumen lebt der revolutionäre Eifer, den er früher so hoch hielt, fort. Sie bedienen sich mittelalterlicher Traumgedichte und zeigen ihm Bilder der Vergangenheit und der alpträumhaften Gegenwart, aber auch einen Gedanken zur Zukunft. Nun muss er nur noch aufwachen.

Wilde Lieder Marx.Music

The Wilde Lieder Marx.Music international call for scores received over seventy anonymised entries from 16 countries across the world, reflecting Marx's life, his insights and future perspectives. Eight winners were selected by a British – German jury across three categories of ensemble, duo and soundart. They were premiered in the city where Karl Marx was born 200 years ago; Federal Minister of Justice and Consumer Protection, patron of the project Dr. Katarina Barley, presented prize money totalling 16.500 Euro. Another six works have been commissioned by the City of Trier and BCMG's Sound Investment Scheme following the same ideas; repeat performances in Birmingham and London followed, as well as broadcasting of the radiophonic works, and installations in Trier and London (V&A).

38 Winners

Ensemble	Duo	Sound Art
Cecilia Arditto	Geoffrey Gordon	Aldo Brizzi
Andrea Portera	Mert Morali	Christophe Lambert
Alistair Zaldua		Elisabeth Anna
		Maria Kaiser &
		Johannes Winkler

Jury

Prof. Julian Anderson (London), Prof. Carola Bauckholt (Linz)

Prof. Stefan Fricke Redakteur (Frankfurt am Main)

Prof. Franz Martin Olbrisch (Dresden)

Celeste Oram Composer / University of California San Diego

Stephan Meier Artistic Director, BCMG

Wilde Lieder Marx.Music

Der internationale Kompositionswettbewerb Wilde Lieder Marx.Music erhielt über siebzig anonymisierte Einsendungen aus sechzehn Ländern aus aller Welt, die Marx' Denken, Leben und Werk reflektieren. Eine britisch-deutsche Jury wählte daraus acht preisgekrönte Werke in den drei Kategorien Ensemble, Duo und Soundart. Sie wurden in der Heimatstadt des Jubilars uraufgeführt, und die Schirmherrin des Projekts, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Katarina Barley überreichte die Preise im Wert von insgesamt 16.500 Euro. Sechs weitere Werke entstanden im Auftrag der Stadt Trier und der Birmingham Contemporary Music Group im Rahmen ihres Sound Investment Scheme. Wiederholungsaufführungen in Birmingham und London sowie radiophone Sendungen und Installationen der Soundart in Trier und London (V&A) schlossen sich an.

39

Winners

Ensemble

Cecilia Arditto
 Andrea Portera
 Alistair Zaldua

Duo

Geoffrey Gordon
 Mert Morali

Sound Art

Aldo Brizzi
 Christophe Lambert
 Elisabeth Anna
 Maria Kaiser &
 Johannes Winkler

Jury

Prof. Julian Anderson (London), Prof. Carola Bauckholt (Linz)
 Prof. Stefan Fricke Redakteur (Frankfurt am Main)
 Prof. Franz Martin Olbrisch (Dresden)
 Celeste Oram Composer / University of California San Diego
 Stephan Meier Artistic Director, BCMG

Wilde Lieder Marx.Music composers | Komponisten

Robert Reid Allan (*1991), London UK, is much in demand as a pianist and repetiteur, robertallanmusic.com

Cecilia Arditto (* 1966 Buenos Aires), Amsterdam Netherlands, general publisher: Edition Plante, Berlin, ceciliaarditto.com

Geoffrey Gordon (* 1968), Cedarburg USA, geoffreygordoncomposer.com

Mert Morali (* 1992 Izmir Turkey), Berlin Germany, currently studying at Hochschule für Musik Hanns Eisler

Sergej Newski (* 1972 Moscow Russia), Berlin Germany / Moscow Russia, ricordi.com

40 Celeste Oram (* 1990 Aotearoa New Zealand), currently pursuing a PhD at UC San Diego USA, celesteoram.com

Frédéric Pattar (*1969 Dijon France), Paris France

Andrea Portera (* 1973), Florence Italy, presently teaches musical analysis, complementary harmony and musical video composition at the School of Music in Fiesole

Kaspar Querfurth (*1990 Berlin Germany), currently undertaking doctoral studies with Julian Anderson and James Weeks, London UK, tonali.de

Ruiqi Wang (*1987 Beijing China) currently postdoctorate at Shanghai Conservatoire of MUsic, sikorski.de

Alistair Zaldua (* 1970) Canterbury UK, Alistair-zaldua.de, Lecturer in Contemporary Music at Hochschule für Musik Freiburg

Performer Biographies | Biografien

Elizabeth Atherton is one of Britain's most versatile and compelling lyric sopranos, performing a wide range of repertoire in both concert and opera. She read Music at Trinity College, Cambridge before studying at the Royal Scottish Academy of Music and Drama and is the winner of numerous prestigious awards and prizes including the Maggie Teyte Prize, the Handel Singing Competition and WNO Chris Ball Bursary.

Elizabeth Atherton gehört zu den vielseitigsten und faszinierendsten lyrischen Sopranistinnen Großbritanniens und verfügt über ein umfangreiches Konzert- und Opernrepertoire. Sie studierte Musik am Trinity College, Cambridge, bevor sie an die Royal Scottish Academy of Music and Drama wechselte, und gewann zahlreiche renommierte Preise und Auszeichnungen, darunter den Maggie Teyte Prize, den Händel-Gesangswettbewerb und ein Chris-Ball-Stipendium der Welsh National Opera.

Salome Kammer's talent transcends musical boundaries. Her repertoire defies categorisation and is comprised of a mix of avantgarde music, virtuoso voice experiments, classical melodrama, Lieder recitals, Dada poetry and Broadway songs. Whether performing as a singing actress or as an acting singer, Kammer's stage presence in musical cabaret and theatre roles is fascinating. Salome Kammer studied music from 1977 to 1984, majoring in cello and studying with Maria Kliegel and Janos Starker in Essen. In 1983, she was engaged at the Heidelberg Theatre appearing in countless plays, musicals and operettas. In 1988, she moved to Munich to begin filming *Die zweite Heimat* with director Edgar Reitz. Many works have been written for and dedicated to her.

Salome Kammers Universaltalent sprengt Grenzen. Ihr Repertoire kann nicht in Sparten und Fächer eingeordnet werden. Es umfasst Avantgarde-Gesang und virtuose Stimmexperimente, klassisches Melodram, Liederabende, Dada-Lyrik und Broadwaysongs. Ihre Bühnenpräsenz als singende Schauspielerin oder schauspielende Sängerin fasziniert bei musikalischem Kabarett ebenso wie in dramatischen Bühnenrollen des Sprechtheaters. Salome Kammer studierte Musik mit Hauptfach Violoncello bei Maria Kliegel und Janos Starker in Essen. 1983 wurde sie als Schauspielerin vom Theater Heidelberg engagiert, wo sie in zahlreichen Rollen auftrat. 1988 zog sie für die Dreharbeiten zu dem Film-Epos Die zweite Heimat von Edgar Reitz nach München. Zahlreiche Werke sind für sie entstanden.

42

Marcus Farnsworth was awarded first prize in the 2009 Wigmore Hall International Song Competition and the Song Prize at the 2011 Kathleen Ferrier Competition. A strong supporter of contemporary composers, he has sung works by John Tavener, Sally Beamish, Thomas Larcher, Peter Maxwell Davies and David Sawer. For the 2017 BBC Proms, Marcus performed Maxwell Davies Eight Songs for a Mad King with the Birmingham Contemporary Music Group, conducted by Sian Edwards.

Marcus Farnsworth gewann 2009 den ersten Preis beim Internationalen Wigmore-Hall-Liedwettbewerb und 2011 den= Liedpreis beim Kathleen-Ferrier-Wettbewerb. Marcus setzt sich intensiv für zeitgenössische Musik ein und hat Werke von John Tavener, Sally Beamish, Thomas Larcher, Peter Maxwell Davies und David Sawer aufgeführt. Für die BBC Proms 2017 sang er die Eight Songs for a Mad King von Peter Maxwell Davies mit der Birmingham Contemporary Music Group unter der Leitung von Sian Edwards.

Classical repertoire – from Bach to Schoenberg – comes just as naturally to **Michael Wendeborg** as his passion for new music. Since 2011 he has held the musical directorship of the Ensemble Contrechamps in Geneva; in 2016, he also took up the position of Erster Kapellmeister at the Halle Opera. After graduating Michael Wendeborg held positions at the Nationaltheater Mannheim and the Staatsoper Berlin, where he assisted Daniel Barenboim and guest conductors such as Pierre Boulez and Sir Simon Rattle, and was principal conductor at the Lucerne Theater. As a pianist, Michael Wendeborg has won several national and international piano competitions and performed as a soloist at renowned festivals and with prestigious orchestras under conductors such as Jonathan Nott, Marek Janowski and Daniel Barenboim. From 2000 until 2005 he was a member of the Ensemble intercontemporain and worked intensively with Pierre Boulez.

Für **Michael Wendeborg** ist der Umgang mit klassischem Repertoire von Bach bis Schönberg ebenso selbstverständlich wie die intensive Beschäftigung mit neuer und neuester Musik. Seit 2011 ist Michael Wendeborg musikalischer Leiter des Ensemble Contrechamps in Genf und seit 2016 zudem erster Kapellmeister an der Oper Halle. Schon während seiner Studienzeit arbeitete er als Assistent von Toshiyuki Kamioka an den Wuppertaler Bühnen. Es folgten Stationen am Nationaltheater Mannheim, am Luzerner Theater als Erster Kapellmeister sowie an der Staatsoper Berlin, wo er Daniel Barenboim und Gastdirigenten wie Pierre Boulez und Sir Simon Rattle assistierte. Als Pianist war Michael Wendeborg Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Wettbewerbe und trat mit namhaften Orchestern unter Dirigenten wie Jonathan Nott, Marek Janowski und Daniel Barenboim als Solist auf. Von 2000 bis 2005 gehörte er als Pianist dem Ensemble Intercontemporain an und arbeitete intensiv mit Pierre Boulez zusammen.

Birmingham Contemporary Music Group

44

Birmingham Contemporary Music Group is one of the world's foremost new music ensembles. Over three decades, BCMG has developed the music of today for the audiences of tomorrow. The ensemble has commissioned over 175 pieces of music from the world's finest composers and emerging international talent. Many of the works have been commissioned through its innovative pioneering Sound Investment crowd-funding scheme to which over 500 donors have contributed more than £300,000; many of these works have subsequently found their way into worldwide repertoire. BCMG performs all over the world, and has an extensive discography of recorded works.

BCMG's founding patron is Sir Simon Rattle.

Birmingham Contemporary Music Group

Birmingham Contemporary Music Group gehört zu den weltweit herausragenden Ensembles für neue Musik. Seit seiner Gründung 1987 ist es ihr Ziel, der Musik der Gegenwart auch in Zukunft ein Publikum zu sichern. Mit Hilfe seines bahnbrechenden »Sound Investment Scheme« konnten über 175 Werke für mehr als £ 300.000 in Auftrag gegeben werden, von denen sich viele im internationalen Repertoire etabliert haben. Weltweite Konzertreisen und preisgekrönte CDs sowie eine Grammy award Nominierung sind Ausdruck seiner Wertschätzung; Founding Patron ist Sir Simon Rattle.

Supported using public funding by

**ARTS COUNCIL
ENGLAND**

BCMG is an Arts Council England, National Portfolio Organisation
BCMG ist eine National Portfolio Organisation des Arts Council England

Patron | Schirmherrschaft:

Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Katarina Barley

Idea, Direction | Konzept und Leitung: Stephan Meier

Adviser and Soundart | Beratung und Soundart: Stefan Fricke

Organiser | Projektträger:

Verein zur Förderung des Jubiläumsprogramms des Karl Marx Jahres in Trier e.V.

Partners | Partner:

Birmingham
Contemporary
Music GroupBirmingham Contemporary
Music GroupKarl Marx
Ausstellungsgesellschaft
mbH, Trier

Stadt Trier

Kammermusikalische
Vereinigung Trier

46

Hessischer Rundfunk
(hr2-kultur, Redaktion
Neue Musik/KlangkunstSüdwest Rundfunk
(SWR2 Neue Musik;
Konzertmitschnitt)

Sponsors | Unterstützung:

Wilde Lieder Marx.Music is funded by the Kulturstiftung des
Bundes (German Federal Cultural Foundation) Halle/BerlinStiftung
Rheinland-Pfalz
für Kultur

Stiftung Rheinland Pfalz für Kultur

Stadtwerke Trier

Musikhaus Reisser

Pianohaus Marcus Hübner

Project Supporter

John Hess

COVIELLO

MUSIC PRODUCTION

21 Bedford Square
London, WC1B 3HH

info@coviellomusic.com
www.coviellomusic.com

© SWR 2018

Licensed by SWR Media Services GmbH

® Coviello Classics 2019 | COV 91914

Produced by Moritz Bergfeld, Aaron Holloway-Nahum and Olaf Mielke
www.covielloclassics.de

Recording: Promotionsaula des Priesterseminars and Kurfürstliches Palais
Trier, 1-2 September 2018

Recording Producer | Tonmeister: Helmut Hanusch

Recording Engineer | Toningenieur: Ingbert Neumeister

Producer | Produzent SWR2 Neue Musik: Bernd Künzиг

Mastering: Moritz Bergfeld

Art Direction: Seb Huckle | Design: Aaron Holloway-Nahum

Photographs Pg. 25 Tom White, Pg. 40 Andrew Fox

