

J. S. Bach – Die Kunst der Fuge / The Art of Fugue

Trio Belli-Fischer-Rimmer

Frederic Belli, Posaune / Trombone Johannes Fischer, Schlagzeug / Percussion Nicholas Rimmer, Klavier / Piano

Das Trio widmet sich dem großen Meister Bach und seinem letzten Werk: Die Kunst der Fuge. In ihrer rauschhaften Neufassung verwandelt sich der Konzertsaal zum Jazzclub, Technobunker, Klanglabor oder zur Kathedrale. Ein abendfüllendes elektro-akustisches Hörabenteuer zwischen epischer Klangarchitektur, Improvisation, Kontrapunkt und pulsierender Vitalität!

The Trio dedicates itself to the great master Bach and his last work: The Art of Fugue. In their ecstatic new version, the concert hall is transformed into a jazz club and techno bunker, a sound laboratory or a cathedral. – An electro-acoustic listening adventure between epic sound-scapes, improvisation, counterpoint and pulsating vitality!

PROGRAMM/E

Contrapunctus 14 (erster Teil / first part)

Canon alla Ottava

Radio Intro

Contrapunctus 11

Contrapunctus 9

Contrapunctus 8 ("Schattenfuge" / "Shadow fugue")

Contrapunctus 14 (zweiter Teil / second part)

Contrapunctus 2

Dux Aeterna

Contrapunctus 4

Contrapunctus 13

Canon per Augmentationem in motus contrario (Agnus Dei)

Contrapunctus 14 (letzter Teil / last part)

Contrapunctus 1

Arrangements: Trio Belli-Fischer-Rimmer Dauer / Duration: 1h 20min, ohne Pause / no interval

Website: www.andreasjanotta.com/trio-belli-fischer-rimmer

PROGRAMMNOTIZEN

Die Kunst der Fuge wird in allerlei Klanggewand aufgeführt, an Klavier und Orgel, mit Streich- oder Saxophonquartett bis zu großem Symphonieorchester. So unterschiedlich die Besetzungen auch sein mögen, so unverwundbar scheint die Substanz der Komposition selbst. Die formale Architektur und die unbeschreiblichen Gravitationskräfte der einzelnen Tonhöhen zueinander zeugen von der visionären Kraft und schöpferischen Imagination des Altmeisters. Dabei liegt die Größe dieser letzten Partitur von Johann Sebastian Bach insbesondere in der beeindruckenden Abstraktion der Form und des Materials, welches hier kompositorisch so unvergleichlich auf den Punkt gebracht ist und trotzdem keinesfalls einfach hermetisch als Aufstellung kontrapunktischer Techniken auftrumpft, sondern uns als reine Musik, als unmittelbare Klanggestalt von spiritueller Kraft berührt.

Das Trio Belli-Fischer-Rimmer nähert sich der Partitur auf seine persönliche Art: in Form eines kreativen Entfaltungsprozesses, in welchem der Originaltext transformiert wird in eine durchstrukturierte, komponierte Dramaturgie, die sich aus dem Klangmaterial einzelner Kontrapunkte speist. Das formgebende Rückgrat bildet dabei der letzte, unvollendete vierzehnte Kontrapunkt der Sammlung, mit dem der ganze Abend beginnt und der sich, in mehrere Abschnitte unterteilt, als Konstante durchs Programm zieht. Diese Episoden des letzten Kontrapunkts werden flankiert oder kontrastiert mit anderen Kontrapunkten und Kanons. Diese erklingen zum Teil in außergewöhnlichen Arrangements, die ihre Inspiration von Glenn Gould, Philip Glass, Jimi Hendrix oder Miles Davis beziehen. So lösen sich aus Bachs Original Klangflächen oder Ostinati, die ein pulsierendes Eigenleben entwickeln, einige Fugenthemen werden wie alte Fresken fragmentiert, erscheinen verwischt, oder transformieren sich in elektroakustische Texturen, die Räume entfalten für improvisatorische Spontanität.

Das Trio verarbeitet dabei das musikalische Ausgangsmaterial mit kontrapunktisch typischen, der Geometrie entlehnten Strukturen wie Spiegelung, Umkehrung, Faltung oder Schichtung. Die zunächst augenfällige Aufteilung des Trios wird um eine vierte Stimme, die der Elektronik ergänzt. So teilen sich Posaune, Klavier und Schlaginstrumente die Bühne mit semi-modularen und organismischen Synthesizern von Korg, Soma oder Arturia sowie allerlei Effektgeräten. Akustische Klangkombinationen verbinden sich fast unmerklich mit elektronischen Mischungen und Live-Samples. Es entstehen inspirierende Wechselwirkungen zwischen heutiger Perspektive und Ursprung der Komposition, historischer Aufführungspraxis und zeitgenössischer Spielkultur, und lassen die etwa 275 Jahre alte Partitur wie einen archäologischen Fund in einem neuen, gegenwärtigen Licht erscheinen.

PROGRAMME NOTES

The Art of Fugue is performed various settings, from piano and organ to string or saxophone quartet or large symphony orchestra. As different as the instrumentations may be, the substance of the composition itself seems invulnerable. The formal architecture and the indescribable gravitational forces of the individual pitches in relation to each other testify to the visionary power and creative imagination of the old master. The greatness of this last score by Joh. Seb. Bach lies in particular in the impressive abstraction of the form and the material, which is brought to the point here in such an incomparable compositional manner and yet in no way simply appears hermetically as a list of contrapuntal techniques, but rather touches us as pure music, as an immediate sound form of spiritual power.

The Trio Belli-Fischer-Rimmer approach the score in their own personal way: in the form of a creative development process in which the original text is transformed into a well-structured, composed dramaturgy that is fed by the sound material of individual counterpoints. The formative backbone is formed by the last, unfinished fourteenth counterpoint of the collection, with which the whole evening begins and which, divided into several sections, runs through the programme as a constant. These episodes of the last counterpoint are flanked or contrasted with other counterpoints and canons. Some of them are performed in unusual arrangements, drawing inspiration from Glenn Gould, Philip Glass, Jimi Hendrix and Miles Davis. In this way, sound surfaces or ostinati emerge from Bach's original, developing a pulsating life of their own; some fugue themes are fragmented like old frescoes, appear blurred or transform into electro-acoustic textures that open up spaces for improvisational spontaneity.

The trio processes the musical source material with typical contrapuntal structures borrowed from geometry, such as mirroring, inversion, folding or layering. The initially obvious division of the trio is supplemented by a fourth voice, that of the electronics. Trombone, piano and percussion instruments share the stage with semi-modular and organismic synthesizers by Korg, Soma and Arturia as well as all kinds of effect devices. Acoustic sound combinations blend almost imperceptibly with electronic mixes and live samples. Inspiring interactions arise between today's perspective and the origin of the composition, historical performance practice and contemporary playing culture, and allow the approximately 275-year-old score to appear like an archaeological find in a new, contemporary light.