

TOSHIO HOSOKAWA

gardens

Ukho Ensemble Kyiv
Luigi Gaggero

KAIROS
1999 20 YEARS 2019

TOSHIO HOSOKAWA (*1955)

1	Drawing (2004) for eight players	14:30
2	Im Frühlinggarten (2002) for nine players	08:14
3	Nachtmusik (2012) for cimbalom	11:54
4	Singing Garden (2003) for six players	11:10
5	Voyage V (2001) for flute and chamber orchestra	16:17
		TT 62:05

Mario Caroli, flute

Luigi Gaggero, cimbalom 3 and conductor 1 2 4 5

Ukho Ensemble Kyiv

Inna Vorobets, flutes 1 2 4 5

Yuriy Khvostov, oboe and English horn 4 5

Maxim Kolomiets, oboe 1

Dmytro Pashinsky, clarinets 1 2 5

Artem Shestovsky, bass clarinet 2 and clarinet 5

Vladimir Antoshin, bassoon and contrabassoon 5

Yevgen Churikov, horn 2 5

Sergiy Cherevatenko, trumpet 5

Renat Imametdinov, trombone 5

Dina Pysarenko, piano and celesta 4 5

Maria Aleksandrova, piano 1

Yevgen Ulyanov, percussion 1 5

Anastasia Sabadash, percussion 5

Oleg Pakhomov, percussion 1

Léa Mesnil, harp 4 5

Rachel Koblyakov, violin 1 2 4 5

Igor Zavgorodnii, violin 2 5

Zenon Dashak, viola 1 2 5

Victor Rekaló, cello 1 4 5

Nazar Stets, double bass 2 5

The Sound of Nature

“The room where my studio is located has views of the mountains, and outside the window grows a kaki tree that you can almost reach by hand. Just five meters further there is a bamboo grove where many small birds nest. When I work, I am surrounded by these trees, and by birds and insects. In this environment, I am always surprised of the richness of sounds that are found in nature. In spring, the voices of the many small birds can be heard, the Uguisu first and foremost. With the rainy season, the quaking of the frogs begins. In the summer, this is overdubbed by the voices of cicadas. In autumn, on the other hand, you can hear the voices of the insects very intensively.”¹

The words which Toshio Hosokawa uses to describe the view from his workspace, tells a lot about his relationship with nature. Therefore, it is not at all surprising that nature features in his music. But this is not done in an illustrative way, as it would be with a European who is mostly interested in nature as another, possibly even strange world, but from a specific Japanese perspective. Here, nature is the symbol of an eternal coming and going, and man with his finite existence is embedded in it. “Nature belongs to me because I am also a part of nature”, Hosokawa says. “I do not have to go outside or to the sea. Outside is also a part of nature, but for me, for us that is one.”²

Hosokawa has a special relationship to the garden, this piece of nature artfully designed by man, as well as to flowers. His grandfather was a master of the Japanese flower ceremony Ikebana, and what the symbolism of the flower means to himself he explains using the example of the string quartet *Silent Flowers* of 1998: He wanted to compose “a flower of sound that blossoms from silence: music as calligraphy of sounds, painted on the canvas of silence.”³

Many works of Hosokawa’s circle around gardens and flowers, including the two ensemble pieces *Im Frühlingsgarten* and *Singing Garden*, which have been so beautifully recorded by the Ukho Ensemble for this CD. They frame the cimbalom solo piece *Nachtmusik*, a reflection on nature, which could be seen as the centre of this selection of works just because of its magic appeal. Also, the first and the last piece of this recording have hidden connections to nature: *Drawing* for three wind instruments, three strings, piano and percussion (premiered in Darmstadt in 2004) through its title reminds of Hosokawa’s metaphor of music as “calligraphy of sound”. This analogy also shows in form: Just as a single calligraphic sign is the result of one single motion of the arm which begins and ends away from paper, *Drawing* begins and ends in the empty acoustics of silence. Barely audible, a string sound rises from this silence and grows into a wide stream of energy, producing a wealth of colors and texture. Towards the end, the music dissolves and finally goes back to silence. This larger form principle of blossoming and fading sound is typical for Hosokawa and seems a metaphor for organic life as well as the slow opening and closing of a flower.

The ensemble piece *Im Frühlingsgarten* was premiered in Luzern in 2002. The combination of five strings, horn, two clarinets and flute results – compared to *Drawing* – in a softer ensemble sound. The chord texture of the strings evokes calm silence, spiced up a little with the triton in the harmony, thus setting the atmosphere of the entire piece. The flute solo at the beginning reminds of the Shakuhachi with its melodic gesture and flexible pitch, albeit without the clear articulation of the Japanese instrument. Later, the flute climbs to its high register and enters a dialogue with the clarinets, imitating birds, before it changes to the piccolo and finally dissolves. When, after a long period of floating, the string chord of the accompaniment resolves into clear A major, it feels as if the sun touches the delicate landscape that has been created before.

The main characteristic of the sound of the cimbalom, which is a kind of dulcimer, is a rather sharp attack with long resonance. Hosokawa uses these particularities in *Nachtmusik*, written for Luigi Gaggero in 2012, to the utmost effect resulting in very dense and atmospheric music. It is fascinating to follow these long resonating sounds and to be drawn into this mag-

ic world of sounds, in which single notes seem to float in space, unite to chords and result in harsh interferences, pile up like clouds and dissolve into silence. This work is a sophisticated study of space, and the expansion of sounds follows a detailed plan. Typical for Hosokawa, a single note (in this case an A which almost immediately splits into a small second) expands two steps up and down, until the low C sharp is reached. When the acoustic space has been fully expanded, it is explored in every direction. Towards the end, sound disappears to where it has come from: silence. The extremely long echo makes this disappearing sound the more fascinating.

Singing Garden, premiered in Tokyo in 2003, could be seen as a sibling of *Frühlingsgarten*, which is only one year older. Its instrumentation is reduced from nine to six players: two winds, two strings, piano and harp. The music is calm and contemplative and, with its expansive crescendos and diminuendos, reminds of a breathing body. This impression is enhanced by the aim to merge the colors into one sound rather than separating them, thus leading to soft contours. Sound seems like a pastel painting, with delicate noises such as nearly inaudible sounds from the strings

or breathing from the winds being combined with defined pitched notes to a sophisticated mixture of sounds. The harp with its ability to bridge the gaps contributes to this effect. Again, the art of fading away appears at the end, when – long after violin and cello have disappeared into higher spheres – the harp also disappears into nothing.

Voyage V is part of a series of ensemble pieces with a solo instrument which was begun in 1997 and has grown to ten works so far, each with different solo instruments and orchestrations. In this case, the ensemble consists of 17 players, and the solo instrument is the flute, in four of its iterations: piccolo, flute, alto flute and bass flute. The piece is dedicated to Roberto Fabbriciani, who premiered it at the 2001 Venice Biennale. The solo part was inspired by his ability to shape the flute sound in every register and color, and this also influences the ensemble sound: It is characterized by high flexibility, large contrasts and a richness of colors which also comes from a large percussion section. Hosokawa says that the idea behind his concertos and also behind the *Voyage* series is always the same: “The soloist represents the human being, and the or-

chestra (or the ensemble) represents his surroundings, i.e. nature. And the human lives consistent with nature.”⁴ In *Voyage V*, this metaphor results in the flute sound being deeply embedded into the rich and colourful ensemble sound.

Max Nyffeler

translated from German by
Martin Rummel

- 1 Toshio Hosokawa, *Aus der Tiefe der Erde*, in: MusikTexte 60/1995, p 49.
- 2 Toshio Hosokawa, *Stille und Klang, Schatten und Licht. Gespräche mit Walter-Wolfgang Sparrer*, Wolke Verlag, Hofheim 2012, p 108.
- 3 *Stille und Klang*, p 109.
- 4 *Stille und Klang*, p 100.

Drawing (2004)
for eight players

This work was commissioned by the Internationales Musikinstitut Darmstadt in 2004 and composed for the ensemble recherche. It originates in one of my dreams: In the dream, I was a fetus asleep in my mother's womb. From the first happiness of being submerged in the amniotic fluid, I gradually felt a great pressure to be born, and in the end, I went through an intense process of what is called birth into this world. Then, born into this world, I entered once again the realm of happiness. I have tried to express the experience of this dream in music. *Reminiscence* for marimba was also a work in which I tried to express the resonances heard in the womb, and *Drawing* is a sketch with sound of the expulsion and release from the world of "reminiscence". I tend to look back at my own past, and as that tendency grows increasingly stronger, imagination seems to make its way to the source of my birth or the world before I was born.

Im Frühlingsgarten (2002)
for nine players

This work was co-commissioned by Lucerne Festival, and KAJIMOTO and was composed in spring 2002 for Wiener Ring-Ensemble. At first, I felt the great difficulty to create something that would fit well with this concert program consisting heavily of elegant and festive music such as waltz and polka, however, using the word "festive" as the key, I was able to compose *Im Frühlingsgarten* while I imagined the elegant and traditional Bugaku (Gagaku) music often played at festive occasions and ceremonies in Japan. A rhythmic feel completely different than that of Viennese waltz, and smooth lines of the *Mai* (traditional Japanese dance) are performed by Western instruments, while the *Uguisu* birds (Japanese bush warblers) are imitated mainly by the flute and the clarinet in the background. The music gradually shifts into harmony, and the music comes to an end with a quiet resonance of a major triad.

Nachtmusik (2012)
for cimbalom

This piece is my first piece for cimbalom and is dedicated to Luigi Gaggero, its first performer. The sequence of simple melodies is divided into two parts: high and low (Yin and Yang), before they unite into one again. My primary purpose of composing this piece is to inspire deep listening to the charm of the cimbalom. The first performance was given by Luigi Gaggero at the “Klangspuren Schwaz Festival” on 12 September 2014.

Singing Garden (2003)
for six players

This work was commissioned by Kajimoto Concert Management for the Boulez Soloists. Many of my works take singing and gardens as their theme, including *Singing Trees – Requiem for Tōru Takemitsu* for children’s chorus, *Garden at First Light* for gagaku ensemble, etc. They were all inspired by the Japanese composer Tōru Takemitsu, a pioneer of the music I wish to realize. The way the natural energy flowing through the bottom of the garden quickens in secret and then begins to sing stimulates my musical imagination strongly.

Sounds first wriggle in a vegetative state and then grow. They are born from within stillness and they return into stillness. In that stillness is the hushed and mysterious movement of nature. I hope to express through music their subtle movements and the effect they have on one another.

Voyage V (2001)
for flute and chamber orchestra

This piece was commissioned by the Italian flutist Roberto Fabbriciani and was first performed by the commissioner himself and the Ensemble United Berlin conducted by Andrea Pestalozza at the “Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia 2001”. Since 1997, I have composed concertos for solo instrument and ensemble under the title of *Voyage* (now [2018] I have already written ten pieces for this series). In this series, I write the pieces based on the following idea: The soloist represents a human being, and the ensemble stands for nature and the universe that surround the human being, both internal and external. The human being sings to nature, then nature responds to him. Through repeating this process, the human being attains deep harmony with the nature. The correspon-

dence between the human being and nature is regarded as a “voyage”, the human being grows through the voyage and experiences richness of music.

Toshio Hosokawa

TOSHIO HOSOKAWA

“I am searching for a new form of Japanese spiritual culture and music, one through which I can remain true to myself as well as to my origins. We need to examine the Western world again, more carefully, in order to see ourselves objectively and to truly get to know ourselves.”

Toshio Hosokawa, Japan's pre-eminent living composer, creates his distinctive musical language from the fascinating relationship between Western avant-garde art and traditional Japanese culture. His music is strongly connected to the aesthetic and spiritual roots of the Japanese arts

(such as calligraphy), as well as to those of Japanese court music (such as Gagaku) and he gives musical expression to a notion of a beauty rooted in transience: “We hear the individual notes and appreciate at the same time the process of how the notes are born and die: a sound landscape of continual ‘becoming’ that is animated in itself.”

Born in Hiroshima in 1955, Toshio Hosokawa came to Germany in 1976, where he studied composition with Isang Yun, Brian Ferneyhough, and later Klaus Huber. Although his initial compositions drew inspiration from the Western avant-garde, he gradually built a new musical world between East and West. He first gained widespread recognition with the 2001 world premiere of his oratorio *Voiceless Voice in Hiroshima*.

In recent years, Toshio Hosokawa has written numerous orchestral works, including *Nach dem Sturm* for two sopranos and orchestra, commissioned to celebrate the 50th anniversary of the Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, and the Roche Commission *Woven Dreams* (Cleveland Orchestra under Franz Welsch-Möst, Lucerne Festival). *Circulating Ocean*,

which was premiered by the Vienna Philharmonic in 2005 at the Salzburg Festival, has meanwhile become part of the standard repertoire of many orchestras. In 2013, Toshio Hosokawa returned to Salzburg with *Klage* for soprano and orchestra based on a text by Georg Trakl (NHK Symphony Orchestra under Charles Dutoit, soprano: Anna Prohaska). A performance of the organ concerto *Umarmung*, which had its premiere in 2017 with Christian Schmitt and the Bamberg Symphony, was re-performed in February at the Wiener Konzerthaus with the Vienna Radio Symphony Orchestra under the direction of Cornelius Meister.

In December the Ensemble Intercontemporain will give the world premiere of a new melodrama with soprano Kerstin Avemo and Nô actress Ryoko Aoki. The libretto, written by Oriza Hirata, is based on a traditional tale from Nô theatre. The playwright previously wrote the libretto for Toshio Hosokawa's opera *Stilles Meer*, which indirectly addressed the nuclear catastrophe at Fukushima. Premiered at the Hamburg State Opera in 2016, the work was re-staged in the 2018/19 season. A further opera, dealing with Heinrich von Kleist's novella *The Earthquake in Chile*,

was premiered in 2019 at the Stuttgart Opera. Hosokawa turned again to chamber music and purely orchestral compositions, with a new work for the Percussion de Strasbourg ensemble in November 2018 followed by the world premiere of a work for the cellist Steven Isserlis and the Hiroshima Symphony Orchestra in summer 2019.

Many of Toshio Hosokawa's earlier music theatre works have become part of the repertoire of major opera houses. His first opera *Vision of Lear* garnered critical acclaim at the Munich Biennale in 1998, and his 2004 work *Hanjo*, staged by the choreographer Anna Teresa de Keersmaecker and co-commissioned by Brussels' La Monnaie and the Festival Aix-en-Provence, has been seen on numerous stages since its premiere. Like *Hanjo*, *Matsukaze* also draws on material from the Japanese Nô theatre tradition. The opera was first performed in 2011 in a production by the choreographer Sasha Waltz at La Monnaie and subsequently in Berlin, Warsaw, and Luxembourg. Staged performances of the monodrama *The Raven* for mezzo-soprano and ensemble, which had its world premiere in Brussels in 2012, have also taken place.

Toshio Hosokawa continues to compose works that focus on nature themes such as the horn concerto *Moment of Blossoming* for Stefan Dohr and the Berlin Philharmonic (2011). In some of these works he combines Japanese and European instruments, as in *Voyages X Nozarashi* for shakuhachi and ensemble. Traditional Japanese instruments such as the shō or koto also feature elsewhere in his oeuvre, which is comprised of approximately 130 compositions.

Hosokawa has received numerous awards and prizes. He has been a member of the Academy of Fine Arts Berlin since 2001 and was a fellow of the Institute for Advanced Study Berlin in 2006/7 and 2008/9. In 2013/14 he was composer-in-residence at Netherlands Philharmonic Orchestra and in 2018 he received the Japan Foundation Award. He is the Artistic Director of the Takefu International Music Festival and Suntory Hall International Program for Music Composition.

UKHO ENSEMBLE KYIV

The Ukho Ensemble Kyiv, founded in 2015 by Ukho Agency (curatorial and managing team) and Luigi Gaggero (artistic and musical direction), unites 25 of the very best Ukrainian soloists, joined by the American Rachel Koblyakov as concertmaster.

Recreating the utopia of sixty rehearsal hours for every concert, the ensemble prepares its programs with the greatest accuracy. Instead of a widespread structuralist approach to contemporary music, the ensemble privileges a phenomenological

one: its interpretations are not based on an abstract idea of time which needs to be calculated, but rather on the human experience of the empathic encounter between the interpreter, the composition and the audience, which brings about the feeling of lived time. This approach results in moving, colorful interpretations, in which contemporary music – despite its complexity – abandons itself to the sweep of “classical” phrasing. Readings of the great modern masters (e.g. Messiaen, Grisey, Varèse, Ligeti, Takemitsu, Xenakis, Kurtág, Silvestrov ...) alternate with those of great contemporaries (Ambrosini, Andreyev, Antignani, Couvreur, Gervasoni, Gourzi, Naon, Rathé, Rotaru, Solbiati etc.). Of the featured Ukrainian composers (Kolomiets, Manulyak, Retinsky, Pashinsky, Zaika, and Zavgorodnii), three belong to the core of the ensemble.

Ukho Agency, a curatorial group known for all things interdisciplinary, often complements the ensemble's concerts with visual interventions, irregular choice of contextual narrative and hosting venues. This has quickly put the ensemble in the spotlight of the contemporary art scene of Ukraine, resulting in numerous collaborations with up-and-coming Ukrainian artists. The en-

semble's resume already includes three productions for the National Opera, all of them (Gervasoni, Cella, Sciarrino) dubbed historic as the first contemporary operas in decades to be presented at the main stage of Ukraine's capital theatre.

A rare flower, Ukho Ensemble resides in Plivka, an art centre recognized for its unconditional raves, experimental use of media, and a straightforward outsider sentiment. What this means practically is that at Ukho's concerts conservatoire mastodons often sit next to young tattoo artists, budding tattooed poets, and ageless low-key promoters of world-renowned techno parties: quite an empathic encounter.

LUIGI GAGGERO

Luigi Gaggero has been performing as a cimbalom and percussion player and as a conductor of contemporary music ensembles at important concert halls and festivals all over Europe, the U.S., and China (Philharmonie in Berlin, the philharmonic concert halls of Paris and Kiev, Milano Musica, Carnegie Hall, at the Salzburger Festspiele, BBC Proms in London, Biennial in Salzburg and Venezia, Klangspuren, DeSingel etc.). For more than 20 years, Luigi Gaggero has been dedicating himself to the development of new playing techniques on the cimbalom, revolutionizing the approach to the instrument. He has so far premiered more than 40 compositions – including solo pieces, concertos and chamber music – written for him by many of the most important composers of our time, contributing to an essential widening of the cimbalom literature.

In 2012, he founded the vocal ensemble “La Dolce Maniera”, with which he has recorded two CDs dedicated to Monteverdi and Gesualdo. Vittorio Ghielmi wrote: “These fresh interpretations, far away from any ‘museality’, remind closely of Caravaggio's chiaroscuro and the Baroque sculpture, letting this music powerfully come to life again before our eyes”. Far away from a widespread structuralist approach to modern music, Luigi Gaggero privileges a phenomenological one: in this spirit, he co-founded as artistic and music director the Ukho Ensemble Kyiv, which he has conducted since 2015; in 2018, he has been appointed chief conductor of the Kyiv State Symphony Orchestra.

As a conductor, Luigi Gaggero recorded monographic CDs dedicated to Gervasoni, Hosokawa, Solbiati, Monteverdi and Gesualdo; as a cimbalom player he recorded works by Eötvös, Fedele, Francesconi, Gervasoni, Hosokawa, Lévinas, Kurtág and Solbiati. He regularly plays with the best European formations (such as the Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker, Münchner Kammerorchester, Filarmonica della Scala, Radio Filharmonisch Orkest Holland, Philharmonia Orchestra London, Orchestre du Théâtre de La

Monnaie in Bruxelles, Orchestre de Radio France; ensembles InterContemporain, Scharoun, musikfabrik, Modern, oem Salzburg, Contrechamps and Remix) under the direction of conductors like Abbado, Barenboim, Boulez, Harnoncourt, Holliger, Muti, Nagano, Ono, Pappano, Poppen and Rattle. Luigi Gaggero regularly collaborates with musicians like Juliane Banse, Muriel Cantoreggi, Mario Caroli, Marino Formenti, Niek de Groot, Barbara Hannigan, Maria Husmann, András Keller and Geneviève Strosser.

He studied percussion and conducting with Andrea Pestalozza – who brought him to the enthusiastic discovery of the music of the 20th century –, cimbalom with Márta Fábíá. While he was studying with Edgar Guggeis and Rainer Seegers, he was the first percussionist to receive the soloist-diploma with distinction at the Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Luigi Gaggero is professor of cimbalom at the Conservatoire and at the Académie supérieure de musique in Strasbourg, where he also conducts the contemporary music ensemble of the Académie.

MARIO CAROLI

Mario Caroli began his musical training at the age of 14 and got his soloist diploma at the age of 19. He studied with Annamaria Morini in Bologna and Manuela Wiesler in Vienna. At the age of 22, he won the coveted Kranichsteiner International Prize in Darmstadt and started a highly successful career as a solo flutist. His activity started, as a logical consequence of the prize in Darmstadt, as an advocate of contemporary music: His fame has grown very fast, and he quickly became the preferred interpreters of the many of the most eminent living composers. He has premiered new pieces by Salvatore Sciarrino, György Kurtág, Doina Rotaru, Toshio Hosokawa, Ivan Fedele, Olga Neuwirth, Philippe Hurel, Stefano Gervasoni, Hugues Dufourt, Yoji Yuasa, Henri Pousseur, to name a few. Many of them have written solo works as well as flute concertos for him, thus contributing to the widening of the flute literature.

Some years later, his career turned back to the entire flute repertoire, without any distinction of styles or historical periods. A unique figure among the flutists of today, Mr. Caroli is one of the very rare artists capable of passing from the most classical composition to the most extreme contemporary piece, with the same vivid virtuosity, vibrant personality and rigorous both analytic and aesthetic approach. Critics do not hesitate to call him a “phenomenon” for his refreshing interpretations of Bach, Schubert or Debussy, and the New York Times wrote that “he has a sound you want to drink in”.

Mario Caroli has been a soloist with many prestigious orchestras, such as the Philharmonia Orchestra in London, Orchestre Philharmonique de Radio France in Paris, Tokyo Philharmonic, SWR and WDR Radiosinfonieorchester of Stuttgart and Cologne, National Orchestra of Belgium in Brussels, Italian Radio National Orchestra in Torino, the Greek Radio Symphony Orchestra in Athens, Basel Sinfonietta, Icelandic Symphony Orchestra in Reykjavik, Sofia Soloists, Mozart Kammerphilharmonie, the Orchestras of the Opera Houses of Stuttgart, Verona, Rouen, Bari, Cagliari, Florence, the Philharmonic Orchestras of

Strasbourg, Nice, Montecarlo, Les Percussions de Strasbourg, the Ensemble Contrechamps of Geneva, the Neue Vokalsolisten Stuttgart. Regularly present at the major festivals, Mario has also performed at the Berliner and Kölner Philharmonie, at the Concertgebouw in Amsterdam, at the Royal Festival Hall in London, at the Suntory Hall in Tokyo, at the Lincoln Center in New York, the Scala in Milano, the Palais des Beaux Arts in Brussels, the Megaron in Athens, the Herkulessaal in München, at the Théâtre du Châtelet in Paris, at the Cité de la Musique in Strasbourg and Paris, Florence Opera House and others. He has recorded more than 40 CDs, including many important world premieres as well as the classics of the repertoire. Very much in demand as a teacher, he has been teaching masterclasses all over the world. A cosmopolitan and polyglot artist, Mr. Caroli lives in Strasbourg and teaches at the Musikhochschule Freiburg im Breisgau. He plays a platinum Miyazawa flute.

Der Klang der Natur

„Der Raum, in dem sich mein Studio befindet, hat Aussicht auf die Berge, und draußen vor dem Fenster wächst ein Kakibaum, den man fast mit der Hand erreichen kann. Nur fünf Meter dahinter gibt es einen Bambushain, in dem viele kleine Vögel nisten. Wenn ich arbeite, bin ich von den Bäumen dieser Natur und von Vögeln und Insekten umgeben. In dieser Umgebung bin ich von der Fülle an Tönen, die in der Natur draußen widerhallen, immer wieder sehr überrascht. Im Frühling sind die Stimmen der vielen kleinen Vögel zu vernehmen, die Uguisu an erster Stelle. Mit der Regenzeit beginnt das Quaken der Frösche. Im Sommer wird es dann vor allem von den Stimmen der Zikaden übertönt. Im Herbst dagegen kann man die Stimmen der Insekten sehr intensiv hören.“¹

Die Worte, mit denen Toshio Hosokawa 1995 den Blick aus seinem Arbeitsraum beschrieb, verraten viel über sein Verhältnis zur Natur, und so erstaunt es auch nicht, dass er sie in seiner Musik immer wieder zum Thema macht. Das geschieht bei ihm aber nicht auf illustrierende Weise wie bei einem Europäer, dem die Natur von außen, als das Andere oder sogar Fremde gegenübertritt, sondern aus einer spezifisch japanischen Perspektive. Hier ist die Natur das Symbol für ein ewiges Werden und Vergehen, und der Mensch mit seiner endlichen Existenz ist in ihr aufgehoben. „Die Natur gehört zu mir, weil ich auch ein Teil der Natur bin“, sagt Hosokawa. „Ich muss nicht nach draußen oder ans Meer gehen. Draußen ist auch ein Teil der Natur, aber für mich, für uns ist das eins.“²

Zum Garten, diesem vom Menschen kunstvoll gestalteten Stück Natur, hat Hosokawa eine besondere Beziehung. Auch zu den Blumen. Sein Großvater war ein Meister der japanischen Blumenzeremonie Ikebana, und was die Symbolik der Blume für ihn selbst bedeutet, hat er am Beispiel des Streichquartetts *Silent Flowers* von 1998 erläutert: Er wollte hier „eine Blume des Klangs komponieren, die

aus dem Schweigen zur Blüte gelangt: Musik als Kalligraphie der Klänge, auf die Leinwand des Schweigens gemalt“.³

Von Gärten und Blumen handeln zahlreiche Werke Hosokawas, und dazu gehören auch die beiden Ensemblekompositionen, die das Ukho Ensemble auf klangschöne Weise für die vorliegende CD eingespielt hat: *Im Frühlinggarten* und *Singing Garden*. Sie rahmen das Cimbalsolo *Nachtmusik* ein, ein musikalisches Naturbild, das mit seiner geradezu magischen Ausstrahlung das Zentrum der Werkauswahl darstellt. Und auch das erste und das letzte Stück auf der CD stehen in einem verdeckten Bezug zur Natur. *Drawing*, komponiert für drei Bläser, drei Streicher, Klavier und Schlagzeug und uraufgeführt 2004 in Darmstadt, erinnert mit dem Titel („Zeichnung“) an Hosokawas Ausspruch von der Musik als „Kalligraphie der Klänge“. Die Analogie zeigt sich auch im Formprozess: Wie die Gestalt eines kalligraphischen Zeichens auf dem weißen Papier das Resultat einer einzigen Armbewegung ist, die weit entfernt vom Papier im Raum beginnt und wieder im Raum endet, so beginnt und endet *Drawing* im akustisch leeren Raum der Stille. Aus der Stille wächst kaum hör-

bar ein leiser Streichertönen hervor, der sich schrittweise zu einem breiten Energiestrom entfaltet und dabei eine Fülle an Farben und Gestalten hervorbringt. Am Schluss fasert die Musik immer mehr aus und verliert sich wieder in der Stille. Die Großform mit ihrem langsamen Aufblühen und Zurücksinken des Klangs, ein Merkmal vieler Werke Hosokawas, erscheint als Abbild organischer Lebensprozesse und weckt Assoziationen an das langsame Öffnen und Schließen einer Blüte.

Das Ensemblestück *Im Frühlinggarten* wurde 2002 in Luzern uraufgeführt. Die Besetzung mit fünf Streichern, Horn, zwei Klarinetten und Flöte erzeugt einen im Vergleich zu *Drawing* weicherem Ensembleklang. Die sanft bewegten Akkordflächen der Streicher evozieren eine Stimmung der entspannten Ruhe, und mit ihrer milden, durch einen Tritonus dezert gewürzten Harmonik erzeugen sie einen Wohlklang, der dem ganzen Stück den Stempel aufprägt. Den Beginn macht ein Flötensolo; im melodischen Gestus und mit den schwankenden Tonhöhen erinnert es an das Spiel auf der Shakuhachi, auch wenn hier die artikulatorische Schärfe des japanischen Instruments fehlt. Später steigt

die Flöte in die hohen Register, wo sie mit den Klarinetten kleine Zwiesgespräche in der Art von Vogelrufen führt, und ganz am Schluss wechselt sie zum Piccolo und verliert sich in der Höhe. Wenn sich im darunterliegenden Streicherakkord die zuvor in der Schwebelage gehaltene Harmonik dann noch zum reinen A-Dur-Dreiklang klärt, dann klingt das, als ob ein warmer Sonnenstrahl auf die in zarten Tönen gemalte Klanglandschaft fiele.

Kennzeichen des Cimbalom, einer Hackbrettart, sind eine harte Attacke und ein langer Nachhall. In dem 2012 für Luigi Gaggero komponierten Solostück *Nachtmusik* nutzt Hosokawa diese instrumentalen Eigenschaften für eine Musik von hoher atmosphärischer Dichte. Man hört den lange nachklingenden Tönen gebannt nach und wird hineingezogen in diese fantastische Klangwelt, wo die Gestalten im Raum zu schweben scheinen, zu Akkorden verschmelzen und scharfe Interferenzen erzeugen, sich wie Wolkengebilde auftürmen und dann wieder geisterhaft ins Nichts auflösen. Das Werk ist eine gekonnte Raumklangstudie, und die klangliche Expansion folgt einem genauen Plan. Nach dem bei Hosokawa üblichen Beginn aus der Stille heraus – hier mit dem Ton a,

der sich sogleich zu einer kleinen Sekund aufspaltet – weitet sich der Tonraum erst in zwei Schritten nach oben und anschließend nach unten, bis das tiefe Cis erreicht ist. Wenn der Raum vollständig erschlossen ist, wird er figurativ in seiner ganzen Tiefe und Breite ausgemessen. Und auch hier kehren die Klänge am Schluss wieder dorthin zurück, wo sie hergekommen sind: ins Nichts. Der Nachhall ist extrem lang, was das Verschwinden des Klangs nur umso packender erleben lässt.

Singing Garden, uraufgeführt 2003 in Tokio, ist eine Art Schwesterwerk zum ein Jahr älteren *Frühlingsgarten*. Die Besetzung ist nun von neun auf sechs Spieler reduziert: je zwei Bläser und Streicher, dazu Klavier und Harfe. Die ruhig dahinfließende Musik besitzt einen kontemplativen Zug, und mit ihren zeitlich weit gedehnten Crescendi und Diminuendi und den langen Pausen dazwischen gleicht sie einem atmenden Körper. Der körperhafte Eindruck entsteht auch dadurch, dass hier kein Spaltklang, sondern eine Verschmelzung der Farben angestrebt wird, was zu abgerundeten Konturen führt. Die Klangprozesse erscheinen wie mit zarten Pastellfarben gemalt, feinste Geräusche wie das Rascheln der fast tonlosen artikulierenden

Streicher und der Atemhauch der Bläser verbinden sich mit den klaren Tonhöhen zu einem raffinierten Mischklang. Die klangliche Bindungskraft der Harfe spielt dabei keine geringe Rolle. Die hohe Kunst des Ausklingens ist auch hier wieder zu beobachten, wenn am Schluss, nachdem schon Violine und Cello nach oben entschwinden sind, sich auch die Spur der Harfe in der Höhe verliert.

Voyage V gehört zu einer Serie von Ensemblewerken mit Soloinstrument, die 1997 ihren Anfang nahm und inzwischen auf zehn Titel angewachsen ist. Besetzung und Soloinstrument sind jedes Mal anders. Hier umfasst das Ensemble siebzehn Spieler, und das Soloinstrument ist eine Flöte, die in vierfacher Ausprägung erscheint: als Piccolo, C-Flöte, Alt- und Bassflöte. Gewidmet ist das Werk Roberto Fabbriciani, der es 2001 bei der Biennale Venedig zur Uraufführung brachte. Auf dessen Fähigkeit, den Flötenklang bis in die feinsten Geräuschregister hinein plastisch zu modellieren, ist der Solopart offenkundig zugeschnitten. Das färbt wiederum auf den Ensembleklang ab. Er zeichnet sich durch eine enorme Beweglichkeit, durch Kontrastreichtum und eine Farbigkeit aus, an der das umfangreiche

Schlagzeug großen Anteil hat. Die Idee hinter seinen Solokonzerten, auch hinter den Stücken der *Voyage*-Serie, ist stets dieselbe, sagt Hosokawa: „Der Solist ist der Mensch und das Orchester (oder das Ensemble) die Umgebung des Menschen, die Natur. Und der Mensch lebt in Einheit mit der Natur.“⁴ In *Voyage V* manifestiert sich diese Vorstellung in einer bruchlosen Einbettung der Flöteninstrumente in den breit gefächerten Ensembleklang.

Max Nyffeler

- 1 Toshio Hosokawa, *Aus der Tiefe der Erde*, in: Musiktexte 60/1995, S. 49.
- 2 Toshio Hosokawa, *Stille und Klang, Schatten und Licht. Gespräche mit Walter-Wolfgang Sparrer*, Wolke Verlag, Hofheim 2012, S. 108.
- 3 *Stille und Klang*, S. 109.
- 4 *Stille und Klang*, S. 100.

Drawing (2004)
für acht Spieler

Drawing ist ein Auftragswerk des Internationalen Musikinstituts Darmstadt aus dem Jahr 2004. Es wurde für das Ensemble recherche geschrieben. Das Werk hat seinen Ursprung in einem meiner Träume. In diesem Traum war ich ein schlafender Fötus im Bauch meiner Mutter. Von dem ersten Glücksgefühl an, als ich in die amniotische Flüssigkeit eintauchte, empfand ich den immer größer werdenden Druck geboren zu werden, bis – am Ende – ich den intensiven Prozess der sogenannten Geburt erlebte. Nun geboren, stellte sich der Zustand des anfänglichen Glücklichs wieder ein. In diesem Stück versuchte ich nun, dieses Erlebnis musikalisch auszudrücken. *Reminiscence* für Marimba ist auch ein Stück, in dem ich versuche, die Klänge, die ich im Mutterleib vernahm, auszudrücken. *Drawing* ist nun eine Klang-Skizze des Austritts und des Freiwerdens von dieser Welt der „reminiscence“. Ich neige dazu, in meine eigene Vergangenheit zu blicken; je stärker diese Tendenz wird, desto größer wird die Vorstellung meiner Geburt und auch der Zeit davor.

Im Frühlinggarten (2002)
für neun Spieler

Dieses Werk war ein Auftragswerk des Lucerne Festival und KAJIMOTO and wurde im Frühling 2002 für das Wiener Ring-Ensemble geschrieben. Zu Beginn fiel es mir sehr schwer ein Stück zu schreiben, das in dieses Konzertprogramm passt – bestehend aus eleganten und festlichen Melodien wie in einem Walzer oder einer Polka. Das Wort „festlich“ half mir dann jedoch beim Komponieren von *Im Frühlinggarten* – es erinnerte mich an die elegante und traditionelle Bugaku (Gagaku), eine Musikform aus Japan, die oft bei festlichen Anlässen und Zeremonien gespielt wird. Sie hat ein rhythmisches Element, ganz anders zu dem des Wiener Walzer und zeichnet sich stark durch ebene Linien des Mai (traditioneller japanischer Tanz) aus, die von westlichen Instrumenten gespielt werden. Die Uguisu Vögel (Japanbuschsänger) werden hauptsächlich von der Flöte und der Klarinette im Hintergrund imitiert. Die Musik wird stetig harmonischer und endet schließlich mit einem leisen Durdreiklang.

Nachtmusik (2012)
für Zymbal

Dieses Werk ist mein erstes für das Zymbal; es ist Luigi Gaggero, dem ersten Musiker, der dieses Stück zur Aufführung brachte, gewidmet. Die Folge von einfachen Melodien ist in zwei Teile gegliedert: Hoch und Tief (Yin und Yang), anschließend vereinen sie sich wieder. Dieses Werk habe ich geschrieben, um den Charme der einen Note des Zymbals Ausdruck zu verleihen. Luigi Gaggero brachte dieses Stück erstmals beim Klangspuren Schwaz Festival am 12. September 2014 zur Aufführung.

Singing Garden (2003)
für sechs Spieler

Dieses Stück ist ein Auftragswerk von Kajimoto Concert Management für die Boulez Soloists. In einigen meiner Werke verwendete ich *singing garden* als Thema, beispielsweise in *Singing Trees – Requiem for Tōru Takemitsu* für Kinderchor oder *Garden at First Light* für gagaku Ensemble. Diese Stücke waren alle von dem japanischen Komponisten Tōru Takemitsu inspiriert, einem Pionier solcher Musik, wie ich sie mir wünsche zu realisieren. Die Art, wie die natürliche Energie am Grund des

Gartens entlang fließt, inspiriert meine musikalische Fantasie ungemein. Die Klänge schlängeln sich erst in einem vegetativen Zustand bevor sie dann wachsen. Sie beginnen in einem Zustand der absoluten Stille und kehren am Ende auch dorthin wieder zurück. In dieser Stille befindet sich die leise, mystische Bewegung der Natur. Ich hoffe, durch die Musik die subtilen Bewegungen und den Effekt, den sie aufeinander haben, ausdrücken zu können.

Voyage V (2001)
für Flöte und Kammerorchester

Der italienische Flötist Roberto Fabbriciani gab dieses Werk in Auftrag, das er selbst zusammen mit dem Ensemble United Berlin unter Andrea Pestalozza beim Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia 2001 uraufführte. Seit 1997 habe ich einige Konzerte für Soloinstrument und Ensemble unter dem Titel *Voyage* geschrieben (derzeit, 2018, umfasst diese Serie 10 Werke). Die Stücke dieser Serie folgen alle derselben Idee: Der Solist repräsentiert den Menschen, das Ensemble spiegelt die Natur, das Universum, welches den Menschen umgibt, wider – innerlich und äußerlich. Der Mensch singt zur Natur, diese antwor-

tet ihm. Durch diesen sich immer wiederholenden Prozess gelangt der Mensch in eine tiefe Harmonie mit der Natur. Diese Korrespondenz wird als „Voyage“ gesehen. Der Mensch wächst durch diese „Voyage“ und erfährt so die Fülle der Musik.

Toshio Hosokawa

übersetzt aus dem Englischen von
Susanne Grainer

TOSHIO HOSOKAWA

„Ich suche nach einer neuen Form spiritueller Kultur und Musik des japanischen Volkes, mit der ich sowohl mir selbst als auch meiner Herkunft treu bleibe. Wir müssen den Westen noch einmal und gründlicher studieren, um unsere Sicht auf uns zu objektivieren und uns selbst wirklich kennen zu lernen.“

Toshio Hosokawa, der bekannteste lebende japanische Komponist, schöpft seine unverwechselbare Musiksprache aus dem Spannungsverhältnis zwischen westlicher Avantgarde und traditioneller japanischer Kultur. In tiefer Verbundenheit mit den ästhetischen und spirituellen Wurzeln der ja-

panischen Künste wie der Kalligraphie und der japanischen Hofmusik, dem Gagaku, verleiht er der Vorstellung einer aus der Vergänglichkeit erwachsenden Schönheit Ausdruck: „Wir hören die einzelnen Töne und nehmen zugleich mit Wertschätzung den Prozess wahr, wie sie geboren werden und vergehen, sozusagen eine tönend in sich belebte Landschaft des Werdens.“

1955 in Hiroshima geboren, kam Hosokawa 1976 nach Deutschland, wo er bei Isang Yun und Klaus Huber Komposition studierte. Während seine Kompositionen sich zunächst an der westlichen Avantgarde orientierten, erschloss er sich nach und nach eine neue musikalische Welt zwischen Ost und West, mit der er spätestens ab dem Erfolg seines 2001 uraufgeführten Oratoriums *Voicelless Voice in Hiroshima* die großen Konzertsäle eroberte.

Toshio Hosokawa schrieb in den letzten Jahren zahlreiche Orchesterwerke, darunter *Nach dem Sturm* für zwei Soprane und Orchester anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra sowie das im Rahmen der Roche Commissions beauftragte *Woven Dreams* (Cleveland Orchestra unter Franz Welser-Möst, Lucerne Festival 2010).

Circulating Ocean, 2005 bei den Salzburger Festspielen durch die Wiener Philharmoniker uraufgeführt, gehört inzwischen zum festen Repertoire vieler Orchester. 2013 war Toshio Hosokawa mit der Uraufführung von *Klage* für Sopran und Orchester nach einem Text von Georg Trakl (NHK Symphony Orchestra unter Charles Dutoit, Sopran: Anna Prohaska) erneut in Salzburg zu Gast. Das 2017 von Christian Schmitt und den Bamberger Symphonikern unter der Leitung von Jakub Hrůša uraufgeführte Orgelkonzert *Umarmung* wurde Anfang 2018 im Wiener Konzerthaus vom ORF-Radio-Symphonieorchester Wien unter Leitung von Cornelius Meister ein weiteres Mal interpretiert.

In der letzten Saison feierte Toshio Hosokawa besonders mit seinen Opernkompositionen große Erfolge. Dazu gehören die Oper *Stilles Meer*, die an der Hamburgischen Staatsoper als Wiederaufnahme zu sehen war ebenso wie das mit dem Ensemble Intercontemporain uraufgeführte Melodram *Futari Shizuka* („The Maiden from the Sea“), das in der kommenden Saison beim New Music Festival Toronto sowie bei der Tongyeong International Music Foundation wieder gezeigt wird, und seine im Juli 2018 an der

Oper Stuttgart uraufgeführte Oper *Erdbeben.Träume*. Das nach einem Libretto des Bühnener-Trägers Marcel Bayer entstandene Werk setzt sich mit Kleists *Erdbeben von Chili* auseinander. Nun wendet sich Toshio Hosokawa wieder kammermusikalischen und rein orchestralen Kompositionen zu: Ein Werk für das Ensemble Percussion de Strasbourg wird im November 2018 aus der Taufe gehoben, gefolgt von der Uraufführung einer Liedbearbeitung für den Cellisten Steven Isserlis und das Hiroshima Symphony Orchestra im Sommer 2019.

Viele der früheren Musiktheaterwerke von Toshio Hosokawa gehören inzwischen zum Repertoire großer Opernhäuser. Auf seine 1998 bei der Münchener Biennale mit großem Lob aufgenommene erste Oper *Vision of Lear* folgte 2004 mit *Hanjo* ein Werk, das, inszeniert von der Choreographin Anna Teresa de Keersmaeker, als Ko-Auftrag des Brüsseler Opernhauses La Monnaie und des Festivals von Aix-en-Provence entstand und inzwischen auf zahlreichen Bühnen zu sehen war. Die ebenso wie *Hanjo* auf einem Stoff des japanischen Nō-Theaters beruhende Oper *Matsukaz* war erstmals 2011 in der Inszenierung der Choreographin Sasha Waltz am Opern-

© Kaz Ishikawa

haus La Monnaie in Brüssel zu erleben und wurde vielfach wiederaufgeführt. Auch das Monodram *The Raven* für Mezzosopran und Ensemble, 2012 in Brüssel uraufgeführt, kam inzwischen in szenischen Auführungen auf die Bühne.

Toshio Hosokawa schreibt immer wieder Werke, die sich auf Naturthemen beziehen, wie das Hornkonzert *Moment of Blossoming* für Stefan Dohr und die Berliner Philharmoniker (2011). Seit 2003 komponiert er zudem in loser Folge *Voyages* für Soloinstrument und Ensemble. In einigen Werken dieser Reihe kombiniert er japanische und westliche Instrumente, so in *Voyages X Nozarashi* für Shakuhachi und Ensemble. Auch andere traditionelle japanische Instrumente wie Shō oder Koto setzte er in seinem ca. 130 Werke umfassenden Oeuvre mehrfach ein.

Toshio Hosokawa ist Träger zahlreicher Auszeichnungen und Preise. Seit 2001 ist er Mitglied der Akademie der Künste Berlin, 2006/07 und 2008/09 war er Fellow des Berliner Wissenschaftskollegs. 2013/14 wirkte er als composer in residence beim Netherlands Philharmonic Orchestra und im Oktober 2018 erhielt er den *Japan Foundation Award*. Er ist künstleri-

scher Leiter des Takefu International Music Festivals und Artistic Director des Sun-tory Hall International Program for Music Composition.

UKHO ENSEMBLE KYIV

Das Ukho Ensemble Kyiv, gegründet 2015 von Ukho Agency (kuratorisches und organisatorisches Team) und Luigi Gaggero (künstlerische und musikalische Leitung) verbindet 25 der besten ukrainischen Solisten, sowie die Amerikanerin Rachel Koblyakov als Konzertmeisterin.

Das Ensemble zeichnet sich durch seine unglaublich exakte Vorbereitung der Programme aus. Statt der weitverbreiteten sehr strukturierten Herangehensweise an die zeitgenössische Musik bedienen sich die MusikerInnen jedoch einem anderen Prinzip: Ihre Interpretationen basieren nicht auf einer abstrakten Idee von Zeit,

die kalkuliert werden muss, sondern mehr auf der menschlichen Erfahrung einer einfühlbaren Begegnung zwischen Interpret, Komposition und Publikum. Daraus entstehen bewegende, farbenprächtige Interpretationen, bei welchen sich die zeitgenössischen Stücke – trotz ihrer Komplexität – eher im Schwung der „klassischen“ Phrasierungen verlieren. Die Werke der großen modernen Meister (Messiaen, Grisey, Varèse, Ligeti, Takemitsu, Xenakis, Kurtág, Silvestrov, ...) wechseln sich mit denen der großen Zeitgenossen ab (Ambrosini, Andreyev, Antignani, Couvreur, Gervasoni, Gourzi, Naon, Rathé, Rotaru, Solbiati u.a.). Von den vorgestellten ukrainischen Komponisten (Kolomiets, Manulyak, Retinsky, Pashinsky, Zaika und Zavgorodnii) sind drei Teil des Ensembles.

Ukho Agency, die kuratorische Gruppe, die vor allem für interdisziplinäre Agenten bekannt ist, begleitet die Konzerte des Ensembles öfters mit visuellen Interventionen, irregulären Wahlen von textabhängigen Lesungen und Venues. Dies hat das Ensemble schnell ins Rampenlicht der zeitgenössischen Kunstszene der Ukraine gebracht; damit einher kamen auch zahlreiche Kooperationen mit jungen ukrainischen Talenten. Das Ensemble kann

bereits auf drei Opernproduktionen für die National Opera zurückblicken, alle drei (Gervasoni, Cella und Sciarrino) erlangten dadurch einen historischen Status, da es die ersten zeitgenössischen Opern in Jahrzehnten waren, die auf der Hauptbühne des bedeutendsten Theaters der Ukraine zur Aufführung gebracht wurden.

Das Ukho Ensemble hat seinen Sitz in Plivka, einem Kunstzentrum, das für bedingungslose Raves, experimentelle Verwendung von Medien und ein geradliniges Outsider-Sentiment bekannt ist. Dies führt dazu, dass bei den Konzerten des Ensembles oft konservatives Konzertpublikum neben jungen Tattoo-Künstlern oder zeitlosen Low-Key Promotern von weltbekannten Techno-Partys Platz nimmt. Eine ziemlich empathische Begegnung.

© Zhenia Perutskaya

LUIGI GAGGERO

Luigi Gaggero tritt sowohl als Zymbalspieler, Schlagwerker als auch Dirigent von zeitgenössischen Ensembles in zahlreichen wichtigen Konzertsälen und Festivals in Europa, den USA und China auf (Philharmonics in Berlin, Paris und Kiev, Milano Musica, Carnegie Hall, Salzburger Festspiele, BBC Proms in London, Biennali in Salzburg und Venezia, Klangspuren, DeSingel etc.). In den vergangenen 20 Jahren beschäftigte er sich intensiv mit der Entwicklung neuer Spieltechniken am Zymbal und revolutionierte damit den Zugang zu diesem Instrument. Er spielte mehr als 40 Uraufführungen – sowohl Solostücke, Konzerte als auch kammermusikalische Werke – viele

wurden für ihn von einigen der wichtigsten lebenden Komponisten geschrieben. Damit entstand ein wichtiger Beitrag und eine enorme Vergrößerung der musikalischen Literatur für das Zymbal.

2012 gründete Luigi Gaggero das Ensemble „La Dolce Maniera“, mit dem er zwei CDs mit Werken von Monteverdi und Gesualdo aufnahm. Vittorio Ghielmi schrieb: „Diese frischen Interpretationen, die so weit weg von jeglicher ‚Museality‘ scheinen, erinnern stark an Caravaggios chiaroscuro und an Barockskulptur und lassen diese Musik vor unseren Augen wieder neu zum Leben erwecken.“ Ganz anders als der weitverbreitete strukturierte Zugang zur modernen Musik geht Luigi Gaggero an diese Materie heran: er ist Gründungsmitglied (sowie künstlerischer und musikalischer Direktor) des Ensembles Kyiv, welches er seit 2015 dirigiert. 2018 wurde er zudem zum Chefdirigenten des Kyiv State Symphony Orchestra ernannt.

Als Dirigent nahm er monografische CDs auf, die Gervasoni, Hosokawa, Solbiati, Monteverdi und Gesualdo gewidmet sind. Als Zymbalspieler nahm er Werke von Eötvös, Fedele, Francesconi, Gervasoni, Hosokawa, Lévinas, Kurtág und Solbiati auf.

Er tritt regelmäßig mit den bedeutendsten europäischen Orchestern und Ensembles (Berliner Philharmoniker, Münchner Philharmoniker, Münchner Kammerorchester, Filarmonica della Scala, Radio Filharmonisch Orkest Holland, Philharmonia Orchestra London, Orchestre du Théâtre de La Monnaie in Bruxelles, Orchestre de Radio France; ensembles InterContemporain, Scharoun, musikfabrik, Modern, œnm Salzburg, Contrechamps und Remix) sowie unter der Leitung von Dirigenten wie Abbado, Barenboim, Boulez, Harnoncourt, Holliger, Muti, Nagano, Ono, Pappano, Poppen und Rattle auf. Luigi Gaggero arbeitete auch mit Interpreten wie Juliane Banse, Muriel Cantoreggi, Mario Caroli, Marino Formenti, Niek de Groot, Barbara Hannigan, Maria Husmann, András Keller und Geneviève Strosser zusammen.

Gaggero studierte Schlagwerk und Dirigieren bei Andrea Pestalozza, der in ihm auch die Begeisterung für die Musik des 20. Jahrhunderts entfachte, sowie Zymbal bei Márta Fábíán. Weiters studierte er auch bei Edgar Gugges und Rainer Seegers. Er war der erste Schlagwerker, der ein Solistendiplom mit Auszeichnung von der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin erhielt. Luigi Gaggero ist Profes-

sor für Zymbal am Conservatoire und an der Académie supérieure de musique in Strasbourg, wo er auch das Ensemble der Académie, das sich mit zeitgenössischer Musik auseinandersetzt, dirigiert.

MARIO CAROLI

Mario Caroli begann seine musikalische Ausbildung im Alter von 14 Jahren; fünf Jahre später erhielt er sein Solistendiplom. Er studierte bei Annamaria Morini in Bologna und Manuela Wiesler in Wien. Im Alter von 22 Jahren gewann er den begehrten Kranichsteiner International Prize in Darmstadt und begann damit seine äußerst erfolgreiche Karriere als Soloflötist und Advokat für zeitgenössische Musik. Seine Bekanntheit stieg rasch, viele der wichtigsten lebendenden Komponisten präferierten ihn für die Aufführung ihrer Werke. Es folgten viele Uraufführungen von Stücken von Salvatore Sciarrino, György Kurtág, Doina Rotaru, Toshio Hosokawa,

Ivan Fedele, Olga Neuwirth, Philippe Hurel, Stefano Gervasoni, Hugues Dufourt, Yoji Yuasa, Henri Pousseur und anderen. Viele dieser Komponisten schrieben Werke für Soloflöte, sowie auch Flötenkonzerte für ihn und trugen damit zu einer bedeutenden Vergrößerung und Verbreitung der Flötenliteratur bei.

Einige Jahre später wendete sich seine Karriere wieder dem gesamten Repertoire zu, ohne Unterscheidung nach Stil oder Periode. Mario Caroli ist einer der wenigen Künstler, die von den klassischsten Kompositionen zu zeitgenössischen Stücken wechseln können und diese mit derselben lebhaften Virtuosität, dynamischen Personalität und präzisen analytischen sowie ästhetischen Herangehensweise zur Aufführung bringen. Kritiker zögern nicht ihn für seine lebhaften Interpretationen von Bach, Schubert oder Debussy als „Phänomen“ zu bezeichnen; die New York Times schrieb: „He has a sound you want to drink in“.

Caroli spielte als Solist mit diversen namhaften Orchestern, wie beispielsweise dem Philharmonia Orchestra in London, Orchestre Philharmonique de Radio France in Paris, Tokyo Philharmonic, SWR und WDR Radiosinfonieorchester Stuttgart und Köln,

National Orchestra of Belgium in Brüssel, Italian Radio National Orchestra in Torino, the Greek Radio Symphony Orchestra in Athen, Basel Sinfonietta, Icelandic Symphony Orchestra in Reykjavik, Sofia Soloists, Mozart Kammerphilharmonie, die Orchester der Opernhäuser von Stuttgart, Verona, Rouen, Bari, Cagliari, Florenz, Philharmonic Orchestras von Strasbourg, Nice, Montecarlo, Les Percussions de Strasbourg, Ensemble Contrechamps Genf, Neue Vocalsolisten Stuttgart etc.

Er tritt bei den bedeutendsten Musikfestivals auf sowie in der Berliner and Kölner Philharmonie, Concertgebouw in Amsterdam, Royal Festival Hall in London, Suntory Hall in Tokyo, Linclon Center in New York, Scala in Milano, Palais des Beaux Arts in Brüsse, Megaron in Athen, Herkulesaal in München, Théâtre du Châtelet in Paris, Cité de la Musique in Strasbourg und Paris, Florence Opera House und vielen anderen.

Caroli nahm bereits mehr als 40 CDs auf, darunter einige wichtige Welturaufführungen aber auch bedeutende klassische Werke. Er ist ein begehrter Pädagoge, und gab als solcher bereits Meisterklassen auf der ganzen Welt. Als Kosmopolit und mehrsprachiger Künstler lebt er in

Strasbourg, lehrt jedoch in Deutschland an der Musikhochschule in Freiburg i.B. Mario Caroli spielt auf einer Miyazawa Platinflöte.

Recording dates: [1] [2] [3] [5] October 2017
[4] December 2017

Recording venue: [1] [2] [3] [5] Recording house of the
Ukrainian Radio, Kyiv/Ukraine
[4] Cité de la Musique et de la Danse,
Strasbourg/France

Producer: Ukho Agency
(Sasha Andrusyk, Katya Sula, Ian Spektor)

Recording, mixing, editing: [1] [2] [3] [5] Andrii Mokrytskyi
[4] Carmine Emanuele Cella

Editing Advisor: Luigi Gaggero

Publisher: Schott

Liner Notes: Max Nyffeler, Toshio Hosokawa
Cover: based on "Fata Morgana" by Maria Moser,
from the collection of Dr. Peter Rummel

plivka oo

© & © 2019 paladino media gmbh, Vienna
www.kairos-music.com

0015017KAI
ISRC: ATTE41851801 to 05

 10488