

Wolfgang **RIHM**

Lichtzwang

(In memoriam Paul Celan)

Dritte Musik • Gedicht des Malers

Tianwa Yang, Violin

Deutsche Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz

Christoph-Mathias Mueller

SWR >>

Deutschlandfunk Kultur

Wolfgang Rihm (b. 1952)

Lichtzwang (In memoriam Paul Celan) • Dritte Musik • Gedicht des Malers

Wolfgang Rihm was born in Karlsruhe on 13 March 1952. He began composing at the age of 11 – studying with Eugen Werner Velte at the Staatliche Hochschule für Musik in Karlsruhe during 1968–72, with Karlheinz Stockhausen in Cologne during 1972–73 as well as with the late Klaus Huber at Freiburg's Staatliche Hochschule für Musik during 1973–76. He received an honorary doctorate from Berlin's Freie Universität in 1998. Among his numerous honours are the Preis der Stadt Stuttgart in 1974, the Berlin Kunstpreis Stipendium in 1978, a residency at Villa Massimo in Rome from the Deutsche Künstlerakademie during 1979–80 and the Beethoven-Preis der Stadt Bonn in 1981. He was elected jointly to the Akademien der Künste in Berlin, Mannheim and Munich in 1991 and received a Prix de Composition Musicale de la Fondation Prince Pierre de Monaco in 1997. He was made an Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres by the French government in 2001 and received the Ernst von Siemens Musikpreis in 2003. He first taught at the Staatliche Hochschule für Musik in Karlsruhe during 1973–78 and has been professor of composition there since 1985, dividing his time between Karlsruhe and Berlin.

Among the most prolific of present-day composers, Rihm has built up a catalogue of over 400 works which takes in all the major musical genres including opera (in both its chamber and full-length guises), orchestral works (many of which fall into titled or numbered sequences of interrelated pieces), works for chamber ensemble (including 13 numbered string quartets) and solo instrumental pieces. Although his formative works denote the influence of the European avant-garde from the post-war era, he has never repudiated the musical past. Some of his earliest mature works make unmistakable allusion to an Austro-German late Romanticism which was then enjoying renewed acceptance, while his subsequent music draws upon the fullest extent of that tradition however indirectly or obliquely. These qualities can be discerned in the music for violin and orchestra that feature on this disc, an output that encompasses almost the entirety of his

compositional career as well as providing an overview of his varied stylistic thinking. Contemporary without being self-consciously 'modern', while making relatively infrequent recourse to the novel or unorthodox playing techniques favoured by many of his contemporaries, these works are free in their evolution while lacking nothing in formal logic or expressive consistency – thereby making for music as cohesive as it is thought provoking.

The earliest of Rihm's violin concertos is *Lichtzwang*, written during 1975–76 and given its first performance in Royan on 3 April 1977 by János Négyesi with the South West German Radio Symphony Orchestra and Ernest Bour. The nature of this piece is directly indicated by its subtitle 'In memoriam Paul Celan', the Romanian-born German author (1920–1970) whose 1967 volume of poetry was published three months after his suicide and whose title (which is translated approximately as 'Light-duress') also furnishes that of the present work.

The piece begins unequivocally with tam-tam and cymbals followed by sustained, strident harmonies against which the soloist duly emerges into prominence. The exposed writing towards the instrument's upper limits is complemented by garish woodwind chords, with the strings providing a discreet yet pertinent backdrop – the resultant body of sound gradually moving away into limpid exchanges with flute, from where a more rhetorical discourse emerges. However refractory the gestures may seem, they afford a degree of tonal focus that underpins the second half of this work – not least when a chorale-like sequence is given space to unfold (around the eleven-minute mark), while the soloist likewise admits of a greater eloquence. This culminates in a piercing outburst from woodwind and brass, from where the soloist brings about the heightened resumption of the chorale idea. Perhaps not surprisingly, these final minutes are characterised by a mood of increasing withdrawal as the music subsides into introspective asides; the soloist ultimately provoking a sustained chord which dies away on electric organ and punctuated by sparse gestures on percussion.

Written in 1993 and first performed in Baden Baden on 7 May 1993 by Gottfried Schneider with the South West German Radio Symphony Orchestra and Michael Gielen, *Dritte Musik* is (as the title implies) Rihm's third concertante work for violin and orchestra, but it is also a revision and expansion of *Dunkles Spiel* (1989–90) for chamber orchestra. As with this earlier piece, harp, piano and percussion are prominent in an accompanying role, to which accordion has been added. The dedication is to Rihm's friend, the painter Kurt Kocherscheidt (1943–1992).

The work emerges imperceptibly, suddenly bursting into the foreground with a fugitive interplay of solo violin (with the accordion adding its distinctive timbre) and percussion, in the middle of which the soloist gradually assumes prominence. The music dies down into isolated gestures, from where the soloist proceeds incrementally to build tension against ricocheting percussion until an agitated outburst underpinned by lower woodwind. All the while this registral space between soloist and orchestra has extended, with the former now attempting a more sustained expressiveness as leads (around mid-point) towards a plangent climax. From here the music moves into a *scherzo*-like section with deft gestures exchanged between various instruments, though a more intense atmosphere soon reasserts itself – opening onto a glowering plateau in which lower brass dominate the musical landscape. Stabbing chords on brass and percussion are succeeded by more understated gestures on marimba and accordion, but the closing stage is left to the soloist as it slips beyond audibility with its final sequence of dislocated gestures.

Written during 2012–14 and premiered in Vienna on 9 January 2015 by Renaud Capuçon (also the dedicatee) with the Vienna Symphony Orchestra and Philippe Jordan, *Gedicht des Malers* ('Poem of the Painter') was inspired by an imagined image of the German artist Max Beckmann (1884–1950) portraying the Belgian violinist Eugène Ysaÿe (Beckmann had portrayed Max Reger a year after his death). In Rihm's own words, 'The soloist virtually embodies the painter's brush as it moves over the canvas in sometimes faster and sometimes more deliberate ways.'

Unlike the earlier two pieces on this disc, the music here is defter (while by no means 'light' as such) and subtler in its discourse. During those initial stages, the solo part has an extensive recourse to harmonics and the writing for orchestra is less concerned with combative gestures (though there are brief instances of these) than with maintaining a consistent if never uniform harmonic backdrop for the violin's ruminations. Although there are no audible quotations of or direct allusions to Ysaÿe, the mood of attenuated Romanticism is unmistakable for much of the time and likely derived from that of Berg, who has been a frequent presence in Rihm's music. Towards the closing stages, the texture solidifies into an expressive discourse which, in turn, provokes the only real climax – though this proves short-lived and duly subsides into a diaphanous leave-taking as confirms the essentially valedictory nature of this piece overall.

Richard Whitehouse

Wolfgang Rihm (geb. 1952)

Lichtzwang (In memoriam Paul Celan) • Dritte Musik • Gedicht des Malers

Wolfgang Rihm wurde am 13. März 1952 in Karlsruhe geboren, begann mit elf Jahren zu komponieren und studierte von 1968 bis 1972 bei Eugen Werner Velte an der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe. Anschließend war er ein Jahr Schüler von Karlheinz Stockhausen in Köln, ehe er von 1973 bis 1976 bei Klaus Huber an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg studierte. Zu seinen vielen Auszeichnungen gehören: der Preis der Stadt Stuttgart (1974), das Stipendium des Berliner Kunstpreises (1978) sowie ein solches der Deutschen Akademie Villa Massimo (1979/80), der Beethoven-Preis der Stadt Bonn (1981) und das Bundesverdienstkreuz (1989). In ein- und demselben Jahr (1991) wurde er Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste, der Akademie der Künste (Berlin) und der Freien Akademie der Künste Mannheim. 1997 folgte ein Kompositionspreis des Prinzen Pierre von Monaco. 1998 erhielt er die Ehrendoktorwürde der Freien Universität Berlin, 2001 erhob ihn die französische Regierung zum *Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres*, und 2003 wurde er mit dem Ernst von Siemens Musikpreis bedacht. Seine ersten Lehraufträge hatte er von 1973 bis 1978 an der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe, wo er seit 1985 als Professor tätig ist. Er arbeitet abwechselnd in Karlsruhe und Berlin.

Wolfgang Rihm, einer der produktivsten Komponisten der Gegenwart, hat inzwischen über vierhundert Werke der unterschiedlichsten Gattungen geschaffen – von Opern verschiedenster Formate bis zum Lied, von symphonischen und konzertanten Werken (deren Titel die einzelnen Stücke oft als Teile zusammengehöriger Folgen ausweisen) bis zur Kammermusik (darunter allein ein gutes Dutzend Streichquartette) und bis zu instrumental Soli. Die Werke der Entwicklungszeit lassen zwar den Einfluß der europäischen Nachkriegs-Avantgarde erkennen, doch Rihm hat die musikalische Vergangenheit nie gelehnet. Einige seiner ersten reifen Werke spielten eindeutig auf die deutsch-österreichische Spätromantik an, die damals eine neue Anerkennung fand, und späterhin schöpfte er, wie indirekt oder versteckt auch immer, ganz und gar aus der Tradition. Diese Qualitäten sind auch in den hier vorgestellten Kompositionen für Violine und Orchester zu entdecken, die beinahe seine ganze bisherige Laufbahn überspannen und zugleich einen Überblick über sein wechselvolles stilistisches Denken bieten. Die Werke sind zeitgenössisch, ohne absichtlich »modern« sein zu wollen; dabei sind sie frei in ihrer Entwicklung, ohne daß

ihnen die formale Logik oder der expressive Zusammenhalt fehlte – weshalb die Musik durchaus in sich geschlossen ist und zugleich zum Nachdenken anregt.

Richard Whitehouse
Deutsche Fassung: Cris Posslac

Seinem ersten Violinkonzert aus den Jahre 1975/76 gab Wolfgang Rihm den Titel *Lichtzwang. Musik für Violine und Orchester in memoriam Paul Celan*. Die Uraufführung fand am 3. April 1977 im französischen Royan statt; es spielten János Négyesy und das SWF-Sinfonieorchester unter Ernest Bour. *Lichtzwang* heißt die erste der zwei letzten, posthum veröffentlichten Gedichtsammlungen des deutschen Poeten Paul Celan (1920-1970), der im rumänischen (heute ukrainischen) Czernowitz geboren wurde und sich in Paris das Leben nahm. Eine kurze Notiz in Rihms Partitur gibt Aufschluß über den Zusammenhang mit seiner Komposition:

»Dieser Musik liegt kein Text zugrunde. – Das »in memoriam« der Dedication bezieht sich auf das subjektive Empfinden des Komponisten, nicht auf die reale Person des Dichters. – Die Komposition folgt frei der Leseerfahrung einer imaginären Totenrede. Gleichzeitig versucht sie die Stufen von Schärfe und Helligkeit nachzuvollziehen, die das Werk des Dichters am Ende erreichte. Das Dunkle, das es aufwarf, bleibt schwarz.«

Ein markantes *pizzicato* der Bratschen, Violoncelli und Kontrabässe, übertönt von grellen Schlägen der Becken und des großen Tamtams, eröffnet das Stück. Dann halten die Streicher – im Orchester wird auf Violinen verzichtet – dissonante Klänge aus, die sich vorübergehend auffächern und endlich zusammenballen, bevor der Solist in seinem höchsten Register (*ffff*) einsetzt. Der gesamte Bläserapparat, bestehend aus je vier Flöten, Klarinetten, Fagotten und Hörnern, zwei Trompeten sowie Tenor- und Kontrabaßposaune, verbindet sich mit den Streichern in dichten Überlagerungen, aus denen sich ein rhetorischer, vielgestaltiger Diskurs entwickelt. In den zerklüfteten Gesten bleibt dennoch ein tonaler Schwerpunkt gewahrt, der sich spätestens bemerkbar macht, wenn sich endlich eine ruhige, choralartige Musik ausbreitet (ab [2] 11:48), zu der das Solo sich in höchster Eloquenz ergeht. Vier Pedalpauken, von zwei Spielern geschlagen, tremolieren gemeinsam mit den hängenden Becken dreier Schlagzeuger (ab [2] 11:58) und münden am Ende mit einem crescendo in einen perkussiven

Ausbruch, der vom hohen Holz und drei Trompeten aufgefangen wird. Nach und nach tritt die Musik auf den letzten Seiten ihren Rückzug an; eine elektrische Orgel legt sich mit leisen, dissonanten Akkorden unter das Geschehen, einige gewissermaßen zur Seite gesprochene Bemerkungen, dann verliert sich die Musik nach zwei letzten, frei notierten *pizzicato*-Flächen (»mit furchtbarer Gewalt«) in einem bis zum *pppp* verklingenden ... ((der Schlußstrich fehlt)) ...

Die *Dritte Musik* ist, wie der Titel des Werkes sagt, Rihms drittes konzertantes Werk für Violine und Orchester. Sie entstand Anfang 1993 »im Auftrag der Brahmengesellschaft und des Südwestfunks Baden-Baden für Gottfried Schneider und das Sinfonieorchester des SWF unter Michael Gielen« und wurde in eben dieser Besetzung am 7. Mai anlässlich der Brahmsstage 1993 uraufgeführt. Die individuelle Besetzung besteht aus je zwei Klarinetten, Baßklarinetten, Fagotten und Kontrafagotten, drei Hörnern, zwei Posaunen und einer Kontrabaßtuba, Harfe, Klavier und Akkorden, fünffachem Schlagzeug, zehn Bratschen, acht Violoncelli und sechs Kontrabässen. Drei Perkussionisten – Bongos, Congas und Marimbaphon – sind direkt hinter dem Solisten, Klavier, Harfe und Akkordeon links vorne zu postieren; die Streicher nehmen die rechte Bühnenhälfte bis zum Mittelgrund ein; dahinter sitzen die Bläser in zwei Reihen (Holz vor Blech), während die Schlagzeuger 4 und 5 (Trommeln, Becken, Tamtam und Gongs) links und rechts hinten agieren.

»Diese Musik«, so schreibt Wolfgang Rihm, »ist dem Andenken meines Freundes Kurt Kocherscheidt (1943-1992) gewidmet, dessen Malerei ich – vom Grundklang bis zum Oberflächengeräusch – viel ablauschte. (Vor Augen: sein Bild »Schwarze Schönheit« (1983).)«

Das aus dem Nichts entstehende, über einem tiefen, stummen Cluster des Klaviers sich erhebende »as« des Solisten bäumt sich sogleich auf und leitet eine wild bewegte Episode ein, in der die Geige mit den Schlaginstrumenten Zwiesprache hält. Die erste von zahlreichen Zäsuren ([1] ab 2:05) reduziert die klanglichen Geschehnisse auf versprengte Pizzikati, zu denen die Schlagzeuger 1 und 2 »mit der Fingerkuppe des Mittelfingers« ihre Bongos bzw. Congas anrühren. Immer wieder wölben sich teils längere, teils kürzere Phasen von schroffer oder breit kantabler Diktion. So entsteht ab [1] 4:44 aus einem langsamen, ruhig getragenen Ablauf ein virtuosos Furioso, das sich nur ganz allmählich will bändigen lassen. Mal treten die Holzbläser als tragende Elemente hervor, mal breitet das Blech vor dem Hörer eine düstere Landschaft aus – stets expressiv zerklüftet durch die für Rihm typische, genau vorgezeichnete

Dynamik und unzählige subtile Details wie etwa bei [1] 6:49, wo sich die Violine das hohe, ein- und ausgeatmete *es*'' des Akkordeons aneignet und sogleich einer ganz andersartigen Beleuchtung aussetzt, als erwiese sich ein mild schimmernder Diamant in Wirklichkeit als ein versengendes Brennglas.

Eine auffallende Rolle spielt das Akkordeon, dessen differenzierte Stimme oft an die japanische Mundorgel *Sho* und ähnliche Instrumente erinnert und dem statisch-bewegten Verlauf eine merklich rituelle Komponente verleiht, beispielsweise in der riesigen Steigerung (ab [1] 8:40), die tatsächlich wie die Musik eines imaginären Kaiserhofes anmutet. Mit einem Rückblick auf die erste Zäsur ([1] ab 10:18) scheint sich der Kreis zu schließen (wobei von einer »Reprise« nicht die Rede sein kann). Nach mehreren expressiven Wogen und Zäsuren endet die *Dritte Musik* wie eine »Abschiedssymphonie«: Die zentralen Perkussionisten verstummen nach und nach, das Akkordeon setzt noch einige Klangpunkte, und die Violine spricht ein letztes Solo, das praktisch Ton für Ton mit neuen Vortragszeichen versehen ist.

Auch dem *Gedicht des Malers*, das Wolfgang Rihm von 2012 bis 2014 für den Geiger Renaud Capuçon geschrieben und das dieser am 9. Januar 2015 mit den Wiener Symphonikern unter Philippe Jordan uraufgeführt hat – auch dieser konzertante Musik liegt eine imaginäre Szene zu Grunde: die Vorstellung nämlich, der Maler Max Beckmann hätte den berühmten belgischen Geiger Eugène Ysaÿe in ähnlicher Weise portraitiert, wie er das ein Jahr nach Max Regers Tod mit diesem tatsächlich getan hat. Dazu Wolfgang Rihm: »Der Solist verkörpert quasi den Pinsel des Malers, der mal schneller, mal überlegter über die Leinwand bewegt wird.«

Damit ist prinzipiell alles gesagt, was beim Hören des Werkes die eigene Imagination anfacht: Ohne die Kategorien der alten Programmik zu bemühen, wird man in der dynamisch und expressiv (wieder) sehr genau bezeichneten Solostimme den komplexen, nuancenreichen Schaffensprozeß spüren können – das »Nachdrücken«, den leichten, sich verstärkenden Strich (*pp sfzz*), die Momente der Besinnung, das Zurücktreten von der Staffelei, ja vielleicht sogar in den großen Höhepunkten ([3] 7:00, 10:00 und 13:30) der Ausbruch der Erkenntnis –, während das symphonisch besetzte Orchester seismographisch das Spannungsverhältnis zwischen Maler, Modell und Musiker widerspiegelt, bis der Vorgang in einer »Kadenz« von zunächst sechs, dann fünf düster-leisen Akkorden zu Ende geht. Die letzten Terzgriffe des Solisten entschweben in die Unhörbarkeit.

Cris Posslac

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

The Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz was founded in Landau in 1919. Overseen by the State of Rhineland-Palatinate since 1998, the Staatsphilharmonie is the largest and most important orchestra of the state, thus contributing to essential orchestral provision in the Palatinate. It is also considered the symphony orchestra of the Rhine-Neckar metropolitan region. During its founding years, with conductors such as Richard Strauss and Hermann Abendroth, the orchestra drew cross-regional attention. In particular, principal conductors such as Christoph Eschenbach and Leif Segerstam – today the orchestra's honorary conductor – helped the ensemble gain an international reputation. Karl-Heinz Steffens has been artistic director since the summer of 2009. On his initiative and under his aegis, productions have included the multi-year cycle 'Beethoven and the 20th Century' and the nationally renowned 'Ring Halle Ludwigshafen'. The metropolitan region summer music festival Modern Times, with a focus on music of the 20th century at the beginning of the season, and the summer residence of the orchestra in Speyer, also began under Steffen's aegis – annually it brings together music lovers from the region and celebrated international artists at different locations. www.staatsphilharmonie.de

Christoph-Mathias Mueller

Christoph-Mathias Mueller has been principal conductor of the Göttinger Sinfonie Orchester since 2005. Under his direction, the orchestra has emerged as an outstanding ensemble in Germany, reputed equally for its broad repertoire and for its stylistic diversity. In 2017, this successful conductor-orchestra collaboration was honoured – for the second time – with an ECHO Klassik award. Christoph-Mathias Mueller, born in Peru in 1967, made his international breakthrough in 2000, when he won the conducting competition in Cadaqués, Spain. In 2001, Claudio Abbado appointed him assistant conductor to the Gustav Mahler Jugendorchester, subsequently also engaging him as his 'right hand' at the Lucerne Festival Orchestra. As a guest conductor, Christoph-Mathias Mueller is closely associated with the Moscow Bolshoi Theatre. He makes regular guest appearances with internationally renowned ensembles including the Russian National Orchestra, the Orchestre National de Lyon, the Tonhalle-Orchester Zürich, the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, and the HR-Sinfonieorchester Frankfurt. www.christoph-mathias-mueller.com

Photo: Marco Borggreve

Tianwa Yang

Recipient of the ECHO Klassik 2015 Best Instrumentalist (violin) and Best Up-and-Coming Artist 2014 Awards for her Ysaÿe *Sonatas for Solo Violin* (8.572995) and Mendelssohn's two *Violin Concertos* (8.572662), Tianwa Yang has also recorded Sarasate's complete music for violin and orchestra (8.572191, 8.572216, 8.572275, 8.572276), and for violin and piano (8.557767, 8.570192, 8.570893, 8.572709), Piazzolla's *Las Cuatro Estaciones Porteñas* with the Nashville Symphony and Giancarlo Guerrero (8.572271), and a coupling of Vivaldi's *Four Seasons* and *Las Cuatro Estaciones Porteñas* arranged for violin and strings (8.551228 / Naxos Germany only), followed by Rihm's *Complete Works for Violin and Piano* (8.572730), Castelnuovo-Tedesco's *Violin Concertos Nos. 1 and 2* (8.573135), *Live in Concert in St Petersburg* on DVD (2.110283) and Lalo's *Symphonie espagnole* with Juan Manén's *Concierto español* (8.573067). On this recording Tianwa Yang plays a violin by Guarneri del Gesù (1730), on kind loan from The Rin Collection in Singapore.

www.tianwayang.com

The violin works of the leading German composer Wolfgang Rihm encompass almost his entire career and reflect the variety of his stylistic thinking. *Lichtzwang*, the earliest of his concertos, draws on chorale-like sequences and piercing outbursts alike in its memorialising of the writer Paul Celan. *Dritte Musik* begins almost imperceptibly before growing in intensity and eventually slipping beyond audibility. Deftly and more subtle than the preceding pieces, *Gedicht des Malers* ('Poem of the Painter') was inspired by an imagined painting of the great Belgian violinist Eugène Ysaÿe. As Rihm has written: 'The soloist virtually embodies the painter's brush as it moves over the canvas in sometimes faster and sometimes more deliberate ways.'

 Deutschlandfunk Kultur

 SWR

Wolfgang
RIHM
(b. 1952)

DEUTSCHE
STAATSPHILHARMONIE
RHEINLAND-PFALZ

Music for Violin and Orchestra • 1

❶	Dritte Musik (1993)	17:40
❷	Lichtzwang (In memoriam Paul Celan) (1975–76)	18:04
❸	Gedicht des Malers (2014)	16:08

Tianwa Yang, Violin

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz

Christoph-Mathias Mueller

Recorded: 1–5 March 2016 at the Philharmonie, Ludwigshafen, Germany

Producer and editor: Roland Kistner • Engineer: Bernd Nothnagel

Booklet notes: Richard Whitehouse and Cris Posslac • Publisher: Universal Edition Wien AG

A co-production with Deutschlandfunk Kultur, Südwestrundfunk,
the Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz and Capriccio

Cover photograph by Filmwork (iStockphoto.com)