

NEBOJŠA JOVAN ŽIVKOVIĆ

BIS
CD-1098 DIGITAL

THE CASTLE OF THE MAD KING

ŽIVKOVIĆ, Nebojša Jovan (b. 1962)

1	Ultimatum II * (1994) <i>(Edition Musica Europea)</i>	9'14
	INDEX 1 I.	3'26
	INDEX 2 II.	3'36
	INDEX 3 III.	2'12
2	The Castle of the Mad King (1998/99) <i>(M/s)</i>	17'41
	INDEX 1 [without tempo marking]	7'12
	INDEX 2 <i>Tranquillo</i>	3'31
	INDEX 3 <i>Un poco misterioso</i>	6'58
3	Ilijas (1996) <i>(Gretel Verlag)</i>	5'59
4	Ein Liebeslied? (1992) <i>(Gretel Verlag)</i>	2'13
5	Northwind (1999) <i>(Gretel Verlag)</i>	4'48
6	Bayerischer Ländler (1999) <i>(Gretel Verlag)</i>	2'32
	Trio per uno ** (1995/1999) <i>(Edition Musica Europea)</i>	14'49
7	I.	5'15
8	II.	6'20
9	III.	3'02
10	Il canto dei gondolieri (1999) <i>(Gretel Verlag)</i>	4'14
11	Suomineito (1999) <i>(Gretel Verlag)</i>	4'08
12	Der kleine Paganini (1997) <i>(Gretel Verlag)</i>	0'46

Nebojša Jovan Živković, percussion

* with **Benjamin Toth**, marimba II

** with **Fernando Meza** and **Benjamin Toth**, percussion

The repertoire that Nebojša Jovan Živković plays on the marimba and other percussion instruments covers a wide period of music: from transcriptions of masterpieces from the baroque, classical and romantic periods to compositions from our own time. Perhaps this explains why such a variety of styles also appears in Živković's own compositions.

This CD, 'The Castle of the Mad King', well illustrates Živković's multi-stylistic musical language. With such post-modernist musical creations Živković here shows marimba and percussion as instruments with an extremely rich palette of sonic possibilities. The expressive scale of the musical atmospheres on this CD might even be compared with the sounds and musical intensity of a string quartet. This somewhat unusual comparison becomes comprehensible when one listens to works such as *Il canto dei gondolieri* and *Ultimatum II*, *Trio per uno* or *The Castle of the Mad King*. Archetypical, aggressive energy, combined with lyrical, contemplative melodies characterize Živković's sonic empire. But this is also characteristic of his stage presence – as a soloist in front of the orchestra, in chamber music, or in solo recitals.

Welcome to 'The Castle of the Mad King'!

Ultimatum II (1994) for two marimbas is a highly virtuosic composition in which both players are of equal importance. In fact we hear an ambitious and demanding competition between the two instruments. The endless 'ultimatums' that they give to each other present difficult technical tasks to be solved by both of the performers. The piece is based on a combination of atonality and extremely expressive post-modern tonality and is therefore probably close to everyone's ear even though some of the virtuosically energetic strokes required by the composer may sound rough and contemporary. The piece consists of three movements played *attacca*. The first, written in the low register, is based on intense octave-melodies from both players followed by incredibly powerful chords and rapid demisemiquavers. The second movement consists of a long-voiced melody which builds up from the low register, surrounded by quiet 'rain-like' improvisation in a high register, performed by player one. A downward *glissando* leads into the third movement, an 'angry whip' in which player one performs an energetic solo above the constant 14/16 rhythm. After reaching a climax, both players meet each other and play a unison 'break up' of the high tension of this wildness.

The Castle of the Mad King (1998/99) is an energetic 'tour-de-force'. This multi-

percussion piece written for a large set-up that includes some unusual instruments such as the Japanese *uchwa-daikos*, earth-plates, aluminium tubes and log drum. This composition does not make use of mallet instruments as did Živković's earlier multi-percussion compositions. The only tuned instrument here is one low octave of crotales. According to the composer, the huge percussion set-up is treated as one complex instrument offering numerous different sound effects like, for example, an organ. Živković intends to continue writing for this 'Mad King' instrumental set-up. The idea of the composition is to achieve a balance between controlled content and improvisation, accomplished through shifts of energetic and aggressive, lyric and meditative parts. *The Castle of the Mad King* is, in fact, a picture of the author's sound castle within the walls of which the listener discovers the seat of such 'forbidden' topics as rage, joy, longing, laughter and feelings.

Ilijas (1996) is a rhapsodic composition, named after a small town in the former Yugoslav republic of Bosnia. It has evident associations with folk tunes from that picturesque Balkan area, as well as mixed rhythms and tonal scales whose roots might be found even further East. In the introduction to the piece, Živković calls for a very unusual marimba technique that produces sounds reminiscent of a piano composition by Liszt. The middle part uses typical marimba patterns, cleverly composed in a number of various odd metres with the melody in the octaves played by the right hand. The varied repetition of the opening part leads for a moment into a major key, but after that short 'light of hope' the music returns to a melancholic mood and ends *tranquillo*, *morendo*...

Ein Liebeslied? (1992) – Is this a silent trembling of the heart? This slow piece in ternary form is a short and calm musical breath, interpreted on the marimba using a most charming technique: constant tremolo. A very popular piece in the literature for marimba, it proves an excellent example of tender and sensitive nuances of the marimba sound. The upper melody is a yearning voice which, in the middle section, achieves a culmination before returning to the initial *piano* resignation.

Northwind (1999) is one of the solo marimba pieces from the composer's very popular selection of solo pieces *Funny Marimba*, Book 2. It was inspired by the composer's memories of Finland. The title is congenial with the content of the composition which is a virtuoso concert piece. After the energetic opening in double octaves in both hands, the first part continues with an out-of-time tremolo melody in the right hand and

an ostinato accompaniment in left hand. This unusual technique makes a very refreshing effect for the listener, almost at times a feeling of there being two different players performing the piece. The middle section is somewhat slower and is based on a new melodic line over the 11/8 pattern in the left hand. The repetition again brings the same fast-groove 'windy' pattern and melody from the beginning, this time in its major version and with somewhat richer sonority. Once again, Živković makes use of a new approach to composing for the marimba, making the piece entirely unique.

Bayerischer Ländler (1999) is a waltz in the old style, a homage to the popular German dance ('a Ländler from Bavaria'). As many times before, Živković succeeded in achieving a delightful combination of older musical forms and post-modern tonality. This piece reflects the composer's way of searching for inspiration in different lands and different national musical origins.

Trio per uno (1995/1999) consists of three movements. The outer movements show some similarities of manner and appear as if they would present a perfection of wildness in an archaic ritual cult. The second movement has its own special lyrical and contemplative mood. The opening movement requires a bass drum (lying flat) played with timbale sticks by all three players. In addition to that sound, a pair of bongos and Chinese gongs are used by each player. The requirement to play on the same instrument produces interesting effects of parts performed strictly in unison, which are interrupted by the contrasting sounds of the other instrumental participants – not to mention the brilliant visual effect for the audience in public performance. The slow (second) movement is based on a contemplative melody on the crotales played by one player, accompanied by a vibraphone pattern with meditative character played by two other performers (playing on one vibraphone). This middle movement is an isle of quietness between two 'volcanoes', in both atmosphere and instrumentation. Speed and energy might be the right 'keywords' for the closing movement. Here the composer calls for two tom-toms and one snare drum for each of the three performers. The music here expresses the principle: 'three bodies – one soul'. The large number of different rhythmic patterns – mostly played in unison, but also split between the players in a 'trialogue' – exactly illustrate this principle. The possibility of improvisation in the first and third movements of the trio just makes the piece more interesting and, at the same time, opens the way for the free flow of the drum energy, without any obligation to the 'written text'.

Il canto dei gondolieri (1999) is a sad love-song, a sensitive musical confession. The title that inspired this romantic, technically challenging work has its origin in the composer's passionate interest in Italian art and culture. The melody (played with challenging mandolin-roll technique), the main theme of this calm piece, rises in the right hand in the middle register and leads into the culmination in rolled octaves. The repetition brings back the initial sound with single-note variations in the left hand. 'This should be called "Farewell"', claimed one of the first listeners to the piece.

Suomineito (1999) for solo vibraphone is a type of prelude in which a melody based on a Finnish folk-song from Karelia rises above a broken chordal pattern. The piece is melancholic – a breath of peace and quiet in every sense.

Der kleine Paganini (1997) is written for xylophone. This fast but brief piece is a sparkle of brilliant two-mallet technique. It makes an excellent encore piece, written in a great tradition of German xylophone music from the twenties and thirties. Here it has been recorded on the marimba and it brings the CD to an end with a few sparkling moments that fascinate and enchant the spirit.

© Ira Prodanov 2000

Hailed by the critics as one of the most remarkable and expressive artists in the field today, **Nebojša Jovan Živković** (Neboysha Yovan Chivkovich, b. 1962) embodies a very rare tradition: that of the composer and virtuoso in one person. Such musicians were common in the 19th century with such great representatives as Paganini, Chopin and Liszt for example.

Živković completed his master's degrees in composition, music theory and percussion in Germany. He tours extensively in Europe, performs frequently in the USA, and has also appeared in Japan, Taiwan, Korea and Mexico.

As a soloist, mostly with his own marimba concertos, Živković has played with many orchestras including the Stuttgart Philharmonic Orchestra, Munich Symphonic Orchestra, Hanover Radio Symphony Orchestra and Austrian Chamber Symphony Orchestra. The world première of his *Second Marimba Concerto* (1997) took place in the famous Munich Herkulesaal, followed by performances in Villach (Austria), Minneapolis and Osaka. Živković has performed in such prestigious venues as Konzerthaus in Vienna, the National Recital Hall in Taipei and Stockholm's Nybrokajen 11. He has also

made guest appearances at numerous music festivals including the Gaudeamus, Amsterdam and Schleswig-Holstein Festivals. In addition to his work as a composer and his concert activities, he gives masterclasses and seminars in Europe, Asia and the USA.

Contemporary music is an important part of Živković's repertoire, and many composers have written works dedicated to him. His own music can best be described as 'new music with body and soul', and his works for marimba and percussion, published in the USA and in Germany, have entered the standard repertoire of many percussionists world-wide.

Nebojša Jovan Živković has also appeared on a number of TV appearances and radio recordings in Germany and abroad as well as recording for the gramophone. He performs on a instrument specially made for him by YAMAHA in Japan.

Fernando Meza is currently Director of Percussion Studies at the University of Minnesota School of Music (Minneapolis, USA). He has performed in Europe, Japan, Latin America and the United States with a variety of renowned artists and orchestras.

Benjamin Toth, director of the percussion programme at The Hartt School, University of Hartford, has performed in Europe, Asia, the Caribbean, and throughout the United States. His varied musical interests are reflected in his performance credits, highlights of which include The Percussion Group Cincinnati, the Sinfonia da Camera of Illinois, Hartford Stage and the Jimmy Dorsey Band.

Das Marimba- und Percussionrepertoire Nebojša Jovan Živkovićs reicht von den Transkriptionen barocker, klassischer und romantischer Werke bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb in der von Živković selbst komponierten Musik eine stilistische Vielseitigkeit zu spüren ist. Die vorliegende CD „The Castle of the Mad King“ von Nebojša Jovan Živković illustriert diese multi-stilistische Musiksprache des Komponisten. Mit solcher post-modernen Art des Schaffens präsentiert uns Živković hier Marimba und Schlagwerk als Instrumente mit einer reichhaltigen Palette an klanglichen Möglichkeiten. Das breite, expressive Spektrum der musikalischen Atmosphären auf dieser CD könnte gar mit der Klangvielfalt und Musikalischen Intensität z.B. eines Streichquartetts verglichen werden. Beim Anhören von Werken wie *Il canto dei gondolieri* und *Ultimatum II*, *Trio per uno* oder *The Castle of the Mad King* kann man diesen etwas ungewöhnlichen Vergleich womöglich besser verstehen. Das stark Archetypische, die aggressive Energie seiner Musik, kombiniert mit lyrischen, kontemplativen, ja zierlichen Stücken, bilden zusammen die Existenz von Živković's Musikreich. Das alles aber ist auch seine Existenz auf der Bühne – als Solist vor dem Orchester, bei der Kammermusik, oder allein – in seinen Rezitals.

Willkommen zu „The Castle of Mad King“!

Ultimatum II (1994) für zwei Marimbas ist eine hochvirtuose Komposition, in welcher beide Spieler in Bedeutung und technisch-musikalischem Anspruch gleich sind. Man könnte sagen, es ist ein klangliches gegenseitiges Abverlangen zwischen zwei Spielern. Die nie endenden „Ultimaten“, die man sich gegenseitig stellt, sind schwierigste virtuose „Aufgaben“, welche immer von beiden Spielern gelöst werden. Das Stück basiert auf einer Kombination von Atonalität und extrem expressiver post-moderner Tonalität. Vielleicht ist es deshalb so nah und faßbar für jedermanns Ohren, trotz mancher „schräg“ und atonal scheinenden wilden Passage, welche der Komponist mehrmals verlangt. Die Komposition besteht aus drei *attacca* Sätzen. Der erste, komponiert im tiefen Register, basiert auf von beiden Spielern vorgetragenen expressiven Oktav-Melodien, die in unglaublich kraftvolle Akkorde münden, gefolgt von schnellen 32-steln. Der Schwerpunkt des zweiten Satzes liegt auf langatmigen, langsam aufbauenden Melodien, welche mit einer Art leisen „Regenklang“ im hohen Register umspielt werden. Ein starkes Abwärtsglissando leitet den dritten Satz ein, eine Art wütenden „Peitschen-Tanz“ im 14/16 Takt, über welchem diesmal die erste Marimba ein

energiegeladenes Solo spielt. Nach gemeinsamem Erreichen des musikalischen Höhepunkts brechen beide Spieler zusammen dieses wilde Toben mit einem spannungsvollem Unisono ab.

The Castle of the Mad King (1998/99) ist ein energisches „tour-de-force“ Multipercussion-Stück, geschrieben für das spezielle, große Schlagwerkinstrumentarium, welches einige sehr ungewöhnliche Instrumente wie japanische Uchwa-daikos, Earthplatten, Aluminiumrohre oder Schlitztrommel benutzt. Im Unterschied zu Živkovićs früheren Multipercussion-Kompositionen verlangt dieses fast 20-minütige Werk keine „Melodieinstrumente“. Einziges gestimmtes Melodieinstrument ist eine tiefe Oktave Crotales. Der Komponist behandelt diesen großen Percussion-Aufbau als ein komplexes Musikinstrument, welches eine Vielzahl verschiedener Klänge, Effekte und Möglichkeiten bietet, vergleichbar z.B. mit einer Orgel. Wegen dieser Eigenschaft plant der Komponist für die Zukunft, weitere Werke für dieses „Mad-King-Instrument“ zu komponieren. Die Idee der Komposition ist eine Balance zwischen dem determinierten Inhalt und den improvisierten Teilen, was durch Verlagern und den Wechsel der energisch-aggressiven mit den lyrisch-meditativen Teilen erreicht wurde. Dieses Stück mit seinem suggestiven Titel ist eigentlich ein Bild vom „Klangschloß“ des Komponisten, wo der Zuhörer hinter den Mauern die Kammern der Freude, der Foltern, der Sehnsucht, des Lachens, der Lust entdeckt – und auch solche, über welche zu sprechen fast verboten ist.

Ilijas (1996), eine rhapsodische Komposition, benannt nach einer Kleinstadt in der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik Bosnien. Sie verwendet deutlich folkloristische Motive dieses pittoresken Gebietes des Balkans ebenso wie gemischte Rhythmen und Tonleitern, deren Ursprung noch weiter östlich zu vermuten ist. Im Eröffnungsteil des Stückes verlangt Živković eine sehr ungewöhnliche Marimbatechnik, um einen großen und reichen Klang zu produzieren, welcher in seiner Wucht an den Klavierklang eines Franz Liszt erinnert. Der Mittelteil des Werkes bedient sich wiederum typischer Marimba-pattern, welche meisterhaft in die verschiedenen ungeraden Taktarten verwoben worden sind, wobei die Melodie in der rechten Hand in Oktaven beibehalten wurde. Die variierte Wiederholung des Eröffnungsteils führt uns für einen Augenblick in die Durtönenarten, um schnell wieder, nach diesem kurzem „Hoffnungsschimmer“, in die melancholische Stimmung zurückzukehren, wo sie dann *tranquillo*, *morendo* zu Ende geht.

Ein Liebeslied? (1992) Ein stilles Flattern des Herzens? Dieses ruhige Stück in Liedform ist dem *Funny Marimba* Heft 1 entnommen. Es ist ein kurzes Seufzen, vielleicht ein Ein- und Ausatmen einer jungen Liebe? Dieses inzwischen sehr beliebte Stück ist ein Paradebeispiel für eine der schönsten Seiten des Marimbaklanges, die des konstanten zierlichen Tremolos, mit seiner unglaublich expressiven Klangqualität.

Northwind (1999) ist ein Stück aus dem sehr populären *Funny Marimba* Heft 2, welches seine Inspiration aus den Erinnerungen des Komponisten an Finnland schöpft, was auch die Erklärung für den Titel dieses Konzertstückes ist. Einer energischen Eröffnung in Doppeloktaven in beiden Händen folgt der erste Teil mit einer außerhalb des Takmaßes spielenden Melodie in der rechten Hand, welche von einer 9/8 Ostinatofigur begleitet wird. Diese ungewöhnliche Technik hat einen sehr erfrischenden Effekt für den Zuhörer, da es zuweilen scheint, als ob zwei verschiedene Spieler dieses Stück spielen würden. Der Mittelteil mutet etwas langsamer an und basiert auf einer neuen melodischen Linie über einen 11/8 Takt. Die variierte Wiederholung zitiert nochmals die rhythmische Ostinatofigur des Anfangs, mit der gekürzten Melodie und etwas reicher im Klang und taucht gegen Ende des Stückes in seiner Durversion auf. Zum wiederholten Male benutzt Živković meisterhaft einige neue Wege des Komponierens für die Marimba, welche diesem kurzen Stück gewiß eine Sonderstellung in der Marimbaliteratur geben.

Bayerischer Ländler (1999) ist ein kurzer Walzer im alten Stil, eine Hommage an den populären Deutschen Tanz (Ländler aus Bayern). Das Stück ist ein treffliches Beispiel dafür, wie oft sehr leicht und luftig wirkende Musik dem Spieler auf der Marimba ein sehr hohes technisches Können abverlangt. Wie viele Male zuvor ist es Živković hier gelungen, eine liebevolle Kombination einer traditionellen Form und der postmodernen Tonalität herzustellen. Dieses Stück aus dem *Funny Marimba* Heft 2 zeigt erneut die Vorliebe des Komponisten, seine Inspiration in verschiedensten Ländern und musikalischen Ursprüngen zu suchen.

Trio per uno (1995/1999) besteht aus drei Sätzen. Die Ecksätze haben einige Ähnlichkeiten im Charakter, und es scheint, als ob dieser eine Perfektion der Wildheit in einem archaischen Ritual darstellt. Der zweite Mittelsatz hat seine eigene lyrisch-kontemplative Note. Zu Beginn des Werkes verlangt der Komponist eine flachliegende Große Trommel, die mit Timbale-Sticks von allen drei Spielern gespielt wird. Zusätzlich zu diesem Klang werden von jedem Spieler je ein Paar Bongos und Chinagongs be-

nutzt. Diese gleiche Instrumentenwahl bringt interessante musikalischen Effekte mit sich, besonderes bei streng *unisono* gespielten Teilen, welche dann plötzlich von anderen kontrastierenden Instrumentengruppen unterbrochen werden. Den dabei entstehenden optischen Effekt für den Zuhörer (Zuschauer) wollen wir hier ganz beiseite lassen. Der langsame (zweite) Satz beruhigt den Zuhörer mit einer ruhigen Melodie in den Crotales, welche von zwei Spielern auf dem Vibraphon mit einem meditativen Ostinato begleitet wird. Dieser Satz mit seinen Regen- und Glasklängen ist eine Insel der Ruhe zwischen „zwei Vulkanen“, sowohl in der Atmosphäre als auch in der sparsamen Instrumentation. Geschwindigkeit und Energie könnten die Schlüsselwörter des Schlusssatzes sein. Der Komponist verlangt hier nur zwei Tom-Toms und eine Kleine Trommel für jeden Spieler, und die Musik verkörpert hier das Prinzip: „Drei Körper – eine Seele“. Die große Anzahl verschiedener rhythmischer Figuren, meistens *unisono* gespielt, aber oft auch auf drei Spieler verteilt, demonstriert bestens das erwähnte Prinzip. Die offengelassene Möglichkeit der Improvisation im ersten und dritten Satz macht dieses faszinierende Werk noch interessanter und erlaubt das vollkommen freie Entfalten der Energie der Trommel, ohne jegliche Einschränkung durch den vorgegebenen Notentext.

Il canto dei gondolieri (1999), ebenfalls aus dem *Funny Marimba* Heft 2, ist ein melancholisches Liebeslied, eine schüchterne Beichte. Der inspirative Titel dieses romantischen aber technisch sehr anspruchsvollen Werkes hat seinen Ursprung im passioniertem Interesse des Komponisten an der italienischen Kultur und Kunst. Die Melodie (gespielt als sog. Mandolin-Tremolo-Technik), das Hauptthema dieses ruhigen Stückes, entfaltet sich allmählich in der rechten Hand im mittleren Register bis hin zu leidenschaftlichen Oktaven, stets ergänzt mit der fast gänzlich gleichberechtigten Begleitung. In der Wiederholung kommt wieder das Thema des Anfangs mit der variierten Begleitung in der linken Hand. Dieses Stück könnte „Der Abschied“ heißen, meinte einer der ersten Zuhörer des Werkes.

Suomineito (1999), dem *Funny Vibraphone* Heft 2 entnommen und einsame Vibraphon-Oase dieser CD, ist eine Art Präludium, in welchem über gebrochenen Akkorden eine sehr zierliche Kantilene gebaut wird. Die Melodie basiert auf einer finnischen Volksweise aus Karelien. Melancholisch, ja sehnsüchtig gehalten, stellt es einen Atem des Friedens und der Ruhe, in jedem Sinne des Wortes, dar.

Der kleine Paganini (1997), im Original für Xylophon geschrieben und dem *Funny Xylophone* Heft 1 entnommen. Es ist ein schnelles und kurzweiliges Stückchen mit

hohem technischen Anspruch. Dies ist eine vortreffliche Zugabe für jedes Konzert, geschrieben in der deutschen Tradition der Musik für Xylophon aus den Zwanziger und Dreißiger Jahren. Hier auf der Marimba aufgenommen, leuchtet diese spritzige Musik kurz auf, bezaubert für einen Augenblick und verschwindet sogleich, den überraschten Zuhörer hinter sich lassend...

© Ira Prodanov 2000

Nebojša Jovan Živković wurde von der Fachpresse wegen seiner fesselnden Spielart und seiner beeindruckenden musikalischen Ausdruckskraft immer wieder als einzigartige Künstlerpersönlichkeit gefeiert. In seiner konsequenten Dualität, als Komponist und Solist verkörpert er die heute so rar gewordene Tradition des „komponierenden Virtuosen“, welche in vergangenen Jahrhunderten durchaus verbreitet war und ihre besten Vertreter etwa in einem Paganini, Chopin oder Liszt hatte.

Seine Studien in Komposition, Musiktheorie und Schlagzeug schloß Živković in Deutschland ab. Konzertengagements führten ihn durch die meisten Länder Europas, alljährlich in die USA und zuletzt auch nach Japan, Taiwan und Korea. Als Solist spielte Živković u.a. mit den Stuttgarter Philharmonikern, den Münchner Symphonikern, dem NDR-Hannover Orchester und den Österreichischen Kammersymphonikern.

Seine Debüts hatte er in so berühmten Sälen wie dem Wiener Konzerthaus, Stockholms Nybrokajen, Taipeis National Recital Hall oder dem Münchner Herkulessaal. Der Uraufführung seines *2. Konzertes für Marimba und Orchester*, im April 1997 im Münchener Herkulessaal, folgten weitere Erstaufführungen dieses Erfolgswerkes weltweit: im gleichem Jahr noch in Österreich und USA und in 1998 auch in Osaka, Japan. Auch bei namhaften Festivals wie dem Gaudeamus-Festival, Amsterdam, oder dem Schleswig-Holstein Musikfestival machte Živković mit seinen Trommeln und Marimba Furore.

Neben dem Komponieren und seiner Konzerttätigkeit hält Živković regelmäßig Gastvorträge und Seminare an verschiedenen Musikhochschulen, Universitäten und Percussion Festivals (Wien, Amsterdam, Boston, New York, Minneapolis, Paris, Seoul, Taipei, Hannover, Tübingen, Prag, Belgrad u.a.). 1996 war er Gastdozent für Marimba/Percussion/Komposition an der University of Hartford (Connecticut, USA) und 1997 an der University of Minnesota (USA). Heute ist er einer der wenigen Marimba- und Percussionssolisten weltweit, die ausschließlich als Vollzeit-Konzertkünstler tätig sind.

Ein bedeutender Teil seines Repertoires ist der zeitgenössischen Musik gewidmet; bis heute hat er über zwanzig für ihn komponierte Werke uraufgeführt. Seine eigene Musik könnte man als „Neue Musik mit Leib und Seele“ bezeichnen, und über dreißig seiner in den USA und in Deutschland verlegten Kompositionen für Marimba und Percussion sind bereits in das Standardrepertoire vieler Percussionisten in der ganzen Welt eingegangen. In den letzten Jahren folgten mehrere Produktionen für TV und Rundfunk.

Nebojša Živković spielt auf einer eigens nach seinen Wünschen in Japan gefertigten Marimba (YAMAHA-6000NJZ), einem absoluten Unikat.

Fernando Meza ist derzeitiger Director of Percussion Studies at the University of Minnesota School of Music (Minneapolis, USA). Er tritt mit renommierten Künstlern und Orchestern in Europa, Japan, Lateinamerika und in den Vereinigten Staaten auf.

Benjamin Toth, Leiter des Percussion-Programms an der Hartt School, University of Hartford, gibt Konzerte in Europa, Asien, der Karibik und den Vereinigten Staaten. Namhafte Ensembles, mit welchen er zusammenarbeitet, wie The Percussion Group Cincinnati, die Sinfonia da Camera of Illinois, die Hartford Stage und die Jimmy Dorsey Band illustrieren sein vielfältiges musikalisches Interesse.

Le répertoire que Nebojša Jovan Živković joue sur le marimba et autres instruments de percussion couvre une longue période de musique: des transcriptions des chefs-d'oeuvre du baroque, du classicisme et du romantisme aux compositions de notre temps. Cela explique peut-être pourquoi une telle variété de styles apparaît aussi dans les propres compositions de Živković.

Ce CD, "Le château du roi fou", illustre bien le langage musical multistylistique de Živković. Avec de telles créations musicales post-modernistes, Živković montre ici le marimba et la percussion comme des instruments à la palette de possibilités soniques extrêmement riche. La gamme expressive des atmosphères musicales sur ce disque pourrait même être comparée aux sons et à l'intensité musicale d'un quatuor à cordes. Cette comparaison quelque peu inhabituelle devient compréhensible quand on écoute des œuvres comme *Il canto dei gondolieri* et *Ultimatum II*, *Trio per uno* ou *Le château du roi fou*. De l'énergie archétypique agressive combinée à des mélodies lyriques, contemplatives, caractérise l'empire sonique de Živković. Mais c'est aussi caractéristique de sa présence sur scène, soit comme soliste devant un orchestre, en musique de chambre ou en récitals solos.

Bienvenue au "Château du roi fou!"

Ultimatum II (1994) pour deux marimbas est une composition hautement virtuose où les deux musiciens ont une importance égale. En fait, nous entendons une compétition ambitieuse et exigeante entre les deux instruments. Les "ultimatums" infinis qu'ils se lancent mutuellement présentent des tâches techniques difficiles que les deux exécutants doivent résoudre. La pièce repose sur une combinaison d'atonalité et de tonalité post-moderne extrêmement expressive et c'est pourquoi elle est probablement proche de toute oreille même si quelques coups énergiques virtuoses requis par le compositeur peuvent sonner rudes et contemporains. La pièce consiste en trois mouvements joués *attacca*. Le premier, écrit dans le registre grave, est basé sur d'intenses mélodies à l'octave jouées par les deux percussionnistes, suivies d'accords incroyablement puissants et de triples croches rapides. Le second mouvement consiste en une longue mélodie qui s'élève du registre grave, entourée par une improvisation en forme de pluie dans le registre aigu, jouée par le premier percussionniste. Un *glissando* descendant mène au troisième mouvement, un "fouet en colère" où le percussionniste I joue un solo énergique sur le rythme constant à 14/16. Après un sommet, les deux musiciens

se rencontrent et jouent une “débâcle” de la haute tension de cette violence.

Le château du roi fou (1998/99) est un tour de force énergétique. Cette pièce écrite pour un grand effectif de percussion renfermant des instruments inhabituels comme les *uchwa-daikos* japonais, des plaques de terre, des tubes d'aluminium et un tambour de bois dit “Schlitztrommel”. Cette composition ne fait pas emploi d'instruments à maillets comme les pièces de multipercussion antérieures de Živković. Le seul instrument accordé ici est une octave grave de crotales. Selon le compositeur, le grand effectif de percussion est traité comme un instrument complexe offrant de nombreux effets sonores différents comme, par exemple, un orgue. Živković a l'intention de continuer d'écrire pour cet ensemble instrumental du “Roi fou”. L'idée de la composition est d'obtenir un équilibre entre le contenu contrôlé et l'improvisation, réalisé par des changements de parties énergiques et agressives, lyriques et méditatives. *Le château du roi fou* est en fait une image du château sonore de l'auteur à l'intérieur des murs duquel l'auditeur découvre le siège de sujets “défendus” comme la rage, la joie, la nostalgie, le rire et les émotions.

Ilijas (1996) est une composition rhapsodique nommée d'après une petite ville de l'ancienne république yougoslave de Bosnie. Elle a d'évidentes associations avec des airs populaires de cette région pittoresque des Balkans ainsi que des rythmes variés et des gammes tonales dont les racines se trouvent encore plus à l'est. Dans l'introduction à la pièce, Živković fait appel à une technique de marimba très inusitée qui produit des sons rappelant une composition pour piano de Liszt. La partie centrale utilise des patrons typiques de marimba, adroitement composés dans plusieurs mètres étranges avec la mélodie en octaves jouées par la main droite. La répétition variée de la partie d'ouverture mène un moment à une tonalité majeure mais, après cette brève “lueur d'espoir”, la musique retourne à une atmosphère mélancolique et se termine *tranquillo*, *morendo*...

Ein Liebeslied? (1992) – Est-ce un tremblement silencieux de la terre? Cette pièce lente de forme ternaire est un souffle musical bref et calme, interprété sur le marimba utilisant une technique des plus charmantes: un trémolo constant. Une pièce très populaire dans la littérature pour marimba, elle constitue un excellent exemple de nuances tendres et sensibles de la sonorité du marimba. La mélodie supérieure est une voix languissante qui, dans la section du milieu, se rend à un sommet avant de retourner à la résignation initiale *piano*.

Northwind (1999) est une des pièces pour marimba solo du choix très populaire de pièces solos *Funny Marimba* volume 2 du compositeur. Elle fut inspirée au compositeur par ses souvenirs de la Finlande. Le titre est congénital au contenu de la composition qui est une pièce virtuose de concert. Après le début énergique en doubles octaves aux deux mains, la première partie continue avec une mélodie trémolo hors mesure à la main droite et un accompagnement ostinato à la gauche. Cette technique inhabituelle est d'un effet très rafraîchissant pour l'auditeur donnant parfois l'impression que deux musiciens jouent la pièce. La section du milieu est un peu plus lente et repose sur une nouvelle ligne mélodique sur le patron à 11/8 à la main gauche. La reprise ramène encore une fois les mêmes patron "venteux" rapide et mélodie du début, cette fois dans sa version en majeur et à la sonorité un peu plus riche. Živković fait encore une fois appel à une nouvelle approche de composition pour le marimba, rendant la pièce entièrement unique.

Bayerischer Ländler (1999) est une valse dans le vieux style, un hommage à la danse populaire allemande ("une Ländler de Bavière"). Comme plusieurs fois auparavant, Živković réussit à écrire une combinaison ravissante de formes musicales anciennes et de tonalité postmoderne. La pièce reflète comment le compositeur recherche l'inspiration dans différents pays et différentes origines musicales nationales.

Trio per uno (1995/1999) consiste en trois mouvements. Les mouvements externes montrent quelques similitudes de manière et semblent présenter une perfection de sauvagerie dans un culte rituel archaïque. Le second mouvement a sa propre atmosphère lyrique et contemplative spéciale. Le premier mouvement requiert une grosse caisse (couchée) jouée avec des maillets de timbales par les trois musiciens. En plus de ces sons, une paire de bongos et de gongs chinois sont utilisés par chaque instrumentiste. La demande de jouer sur le même instrument produit des effets intéressants de parties jouées strictement à l'unisson, qui sont interrompues par les sons contrastants des autres participants instrumentaux – sans mentionner le brillant effet visuel pour les auditeurs dans des exécutions en public. Le (second) mouvement lent repose sur une mélodie contemplative aux crotales jouée par un musicien, accompagnée par un patron au vibraphone au caractère méditatif exécuté par deux autres percussionnistes (sur un vibraphone). Ce mouvement central est une île de calme entre deux "volcans" d'atmosphère et d'instrumentation. Vitesse et énergie pourraient être les mots-clés du mouvement final. Le compositeur fait ici appel à deux tomtoms et à une caisse claire

pour chacun des trois exécutants. La musique exprime le principe: “trois corps – une âme.” Le grand nombre de patrons rythmiques différents – joués en majeure partie à l’unisson mais aussi divisés entre les instrumentistes – illustre exactement ce principe. La possibilité d’improvisation dans les premier et troisième mouvements du trio ne fait que rendre la pièce plus intéressante et, en même temps, ouvre la voie au courant libre de l’énergie du tambour, sans obligation au “texte écrit”.

Il canto dei gondolieri (1999) est une chanson d’amour triste, une confession musicale sensible. Le titre qui inspira cette œuvre romantique, au défi technique, vient de l’intérêt passionné du compositeur pour l’art et la culture italienne. La mélodie (jouée avec une technique exigeante de roulement de mandoline), le thème principal de cette pièce calme, s’élève à la main droite dans le registre médium et mène au sommet d’octaves roulées. La reprise ramène le son initial aux variations d’une note à la main gauche. “Cela devrait être intitulé ‘Adieu’”, déclara l’un des premiers auditeurs de la pièce.

Suomineito (1999) pour vibraphone solo est un genre de prélude où une mélodie reposant sur une chanson folklorique finlandaise s’élève sur un patron d’accords brisés. La pièce est mélancolique – un souffle de paix et de calme dans tous les sens.

Der kleine Paganini (1997) est écrit pour xylophone. Cette pièce rapide mais brève est une étincelle de technique de deux maillets. Elle fait une excellente pièce de rappel écrite dans la grande tradition de la musique allemande pour xylophone des années 1920 et 1930. Elle a été enregistrée ici sur le marimba et elle termine le CD avec quelques moments scintillants qui fascinent et enchantent l’esprit.

© ***Ira Prodanov 2000***

Salué par les critiques comme l’un des artistes les plus remarquables et expressifs dans ce domaine aujourd’hui, **Nebojša Jovan Živković** (Neboysha Yovan Chivkovich, né en 1962) concrétise une tradition très rare: celle du compositeur et virtuose en une personne. De tels musiciens étaient courants au 19e siècle avec de grands représentants comme Paganini, Chopin et Liszt par exemple.

Živković obtint sa maîtrise en composition, théorie musicale et percussion en Allemagne. Il fait des tournées considérables en Europe, joue fréquemment aux États-Unis et apparaît aussi au Japon, à Taiwan, en Corée et au Mexique.

Comme soliste, surtout dans ses propres concertos de marimba, Živković a joué avec plusieurs orchestres dont l'Orchestre Philharmonique de Stuttgart, l'Orchestre Symphonique de Munich, l'Orchestre Symphonique de la Radio de Hanovre et l'Orchestre Symphonique de Chambre Autrichien. La création mondiale de son *Second concerto pour marimba* (1997) eut lieu à la célèbre Herkulessaal de Munich, suivie d'exécutions à Villach (Autriche), Minneapolis et Osaka. Živković a joué à des endroits prestigieux dont le Konzerthaus à Vienne, le National Recital Hall à Taipei et le Nybrokajen 11 à Stockholm. Il a aussi été invité à de nombreux festivals de musique dont les festivals Gaudeamus, d'Amsterdam et de Schleswig-Holstein. En plus de son travail de compositeur et de ses concerts, il donne des cours de maître et des séminaires en Europe, Asie et aux Etats-Unis.

La musique contemporaine est une partie importante du répertoire de Živković et plusieurs compositeurs ont écrit des œuvres qu'ils lui ont dédiées. Sa propre musique peut au mieux être décrite comme "musique nouvelle avec corps et âme" et ses œuvres pour marimba et percussion, publiées aux Etats-Unis et en Allemagne, font maintenant partie du répertoire établi de plusieurs percussionnistes partout au monde.

Nebojša Jovan Živković a aussi fait des enregistrements pour la télévision et la radio en Allemagne et à l'étranger ainsi que du disque. Il joue sur un instrument bâti spécialement pour lui par YAMAHA au Japon.

Fernando Meza est présentement directeur des études de percussion à l'école de musique de l'Université du Minnesota (Minneapolis, Etats-Unis). Il a joué en Europe, au Japon, en Amérique latine et aux Etats-Unis avec une variété d'artistes et d'orchestres réputés.

Benjamin Toth, directeur du programme de percussion à l'Ecole Hartt de l'Université de Hartford, a joué en Europe, Asie, aux Caraïbes et partout aux Etats-Unis. Ses intérêts musicaux variés sont reflétés dans ses concerts avec, parmi les plus illustres, le Groupe de Percussion Cincinnati, la Sinfonia da Camera de l'Illinois, Hartford Stage et Jimmy Dorsey Band.

Acknowledgements

I should like to express my thanks to Benjamin Toth and Fernando Meza who perform with me on this disc and to all the people who have assisted me in various ways. I should also like to thank the Municipality of Dagersheim for its support and Mr. Kopetschke who has helped in a most understanding manner whenever possible and who made the Dagersheimer Zehntscheune available for this recording.

My thanks are also due to Harald Beck for the excellent photographs and to Siegbert Ernst for the superb sound and for much good advice during the recording. I am indebted to Mrs. Ira Prodanov for writing about the music for the booklet and for her assistance during the recording.

Thanks also to Paul Francis, Lenny Dimuzio, Colin Schofield and James Potter of Zildjian and Rolf Hinrichs, Roger Manners, Andreas Neumann, Yasuyuki Semba and John Wittman from Yamaha for the splendid instruments and numerous special adjustments.

Nebojša Živković plays a specially produced YAMAHA MARIMBA Model YM-600NJZ, a YAMAHA VIBRAPHONE YV-3700, as well as ZILDJIAN cymbals, crotales, earth-plates, tam-tam and thunder sheet. He plays the marimba with sticks from ABC-Holland, Serie Nebojša Jovan Živković, and the drum set and vibraphone with sticks from Mike Balter and Zildjian.

Recording data: August and November 1999 at Zehntscheuer Dagersheim, Germany (all works except *Il canto dei gondolieri* and *Suomineito*); December 1999 at the Haus der Vereine Dagersheim, Germany (*Il canto dei gondolieri*, *Suomineito*)

Recording engineer: Siegbert Ernst

Producer: Siegbert Ernst

Neumann microphones; Studer 961 mixer; Jünger c04/Tascam DA-30 recorder

Digital editing: Siegbert Ernst

Cover text: © Ira Prodanov 2000

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Cover photographs: © Harald Beck

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

Colour origination: Studio Colour, Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© 1999 & © 2000, BIS Records AB

