
A WINTER'S JOURNEY

LINE UP:

LIA PALE – VOC, FLUTE
INGRID OBERKANINS – PERCUSSION
HANS STRASSER – BASS
MATHIAS RÜEGG – PIANO, ARRANGEMENTS

SOLOS BY KLAUS DICKBAUER-ALTO SAX; SABINE HASICKA-TAP DANCE;
ROMAN JANOSKA-VIOLIN; JORIS ROELOFS-CLARINET;
MARIO ROM-TRUMPET; FABIAN RUCKER-SAXES; HARRY SOKAL-SAXES;

ÜBER DIE MUSIK

1983 hatte ich mit dem Vienna Art Orchestra erstmals ein Programm gemacht, bei dem ich klassische Stücke bearbeitet und in einen erweiterten Jazzkontext gesetzt hatte. In *The Minimalism of Erik Satie* geht es um Klavierstücke, die ich Takt für Takt umgearbeitet und orchestriert hatte, seither bin ich diesem System treu geblieben und hatte so unter anderem Werke von Komponisten wie Johann Strauss, Verdi oder Gershwin umgesetzt. Ganz im Sinne des Jazz, der sich seit Beginn seiner Existenz alles Mögliche zu eigen gemacht und wie ein Schwamm aufgesogen hatte. 1993 hatte ich ein weiteres Album mit dem Vienna Art Orchestra unter dem Titel *European Songbook* gemacht, auf dem sechs Lieder von Schuberts Winterreise - instrumental gehalten, zu finden sind. Und nun habe ich mich erstmals an vokale Bearbeitungen gewagt, in Zusammenarbeit mit Lia Pale. Es war mir wichtig, dass die Bearbeitung deckungsgleich mit dem Original, also jeder Takt an seiner vorhergesehenen Stelle ist. Die Melodien bleiben unverändert, allerdings rhythmisch variiert. Die harmonisch/kadenziellen Schwerpunkte bleiben ebenfalls erhalten, allerdings oft mit zahlreichen Variationen ausgeschmückt. Bei den Tempi habe ich mir viele Freiheiten genommen, wobei der größte Unterschied zu der klassischen Interpretation darin besteht, dass es keine Agogik gibt, sondern sich alles auf den entsprechenden Grundpuls bezieht. Manche Bearbeitungen sind sehr nah am Original, wie zum Beispiel der Wegweiser, Leiermann oder Gute Nacht, manche sind ziemlich weit weg davon, wie zum Beispiel Mut, Post oder die Nebensonnen. Andere Stücke wie Erstarrung, Letzte Hoffnung oder Einsamkeit, liegen in etwa in der Mitte. Das hat auch damit zu tun, dass ich diesem bearbeiteten Liedzyklus eine eigene Dynamik geben wollte, die in sich stimmig ist. Und diese daraus hervorgegangene veränderte, praktische „neue“ Musik sollte man auch ohne Kenntnisse Originale genießen können, wobei es „mit“ natürlich viel spannender ist Lia und ich haben uns im Zeitraum dieser vier Jahre, in denen wir an diesem Programm gearbeitet haben, stark verändert und weiterentwickelt. Davon zeugt diese Aufnahme auch, wie auch davon, dass sich unsere Rhythmusgruppe mit Ingrid Oberkanins, Hans Strasser und mir immer besser eingespielt hat. Die vielen außergewöhnlichen Solisten, allen voran Mario Rom, der mit drei Soli vertreten ist, die Saxophonisten Harry Sokal, Klaus Dickbauer und Joris Roelofs, allesamt ehemals beim VAO dabei sowie der Geiger Roman Janoska, Saxophonist Fabian Rucker und die Steptänzerin Sabine Hasicka verleihen diesem Album vielfältige Farben und umgarnen die samtene Stimme von Hauptakteurin Lia Pale.

Jänner 2017, mathias rüegg

A WINTER'S JOURNEY

ENGLISH VERSION

LINE UP:

LIA PALE – VOC, FLUTE

INGRID OBERKANINS – PERCUSSION

HANS STRASSER – BASS

MATHIAS RÜEGG – PIANO, ARRANGEMENTS

SOLOS BY KLAUS DICKBAUER–ALTO SAX; SABINE HASICKA–TAP
DANCE; ROMAN JANOSKA–VIOLIN; JORIS ROELOFS–CLARINET;
MARIO ROM–TRUMPET; FABIAN RUCKER–SAXES; HARRY SOKAL–SAXES;

ABOUT THE MUSIC

In 1983, for the first time, I created a program with the Vienna Art Orchestra for which I wrote adaptations of classical pieces in the context of jazz. That program, “The Minimalism of Erik Satie”, was based on Satie’s piano pieces which I reworked and orchestrated measure for measure. Since then, I have applied this same system to making jazz renditions from the works of other composers such as Johann Strauss, Verdi and Gershwin. This is totally in the spirit of jazz, which, since its very beginning, has absorbed everything into itself, like a sponge sucks up water. In 1993, another album which I made with the Vienna Art Orchestra, “European Songbook,” includes instrumental versions of six pieces from Schubert’s Winterreise (A Winter’s Journey). And now, for the first time, in cooperation with Lia Pale, I have ventured to add vocal arrangements. It was important for me to keep the arrangement faithful to the original, with each measure placed in its original position. The melodies have remained the same, although the rhythms vary. The harmonic/cadential structures also remain the same, but with many variations and embellishments. I have taken liberties with the tempi, and the main difference here is that, unlike in classical interpretations, there is no agogic accentuation; rather everything happens within the established pulse or beat. Many of the arrangements remain very close to the originals, such as Road Of No Return, Der Leiermann and Good Night. Some move rather far away, such as Courage, The Post and Phantom Suns. Other pieces, such as Footprints Can’t Be Seen, Last Hope and Loneliness lie somewhere in between. This is partially because I wanted to give this adapted version of the song cycle its own set of dynamics in a coherent way. And listeners should be able to enjoy the resulting “practically new” music even if they are not familiar with the original work, although those who already know Schubert’s Winterreise might find these variations even more interesting. Lia and I have gone through many changes and developments in the four years that we have been working on this project. This recording illustrates how well our rhythm section -- Ingrid Oberkanins, Hans Strasser and myself -- continue to play always better together. The recording also features many exceptional soloists: trumpeter Mario Rom, who has contributed three solos; former VAO saxmen, Harry Sokal, Klaus Dickbauer and Joris Roelofs; violinist Roman Janoska; saxophonist Fabian Rucker; and tap dancer Sabine Hasicka. Together they endow this album with a large palette of color which envelops the velvet voice of lead actor, Lia Pale.

January 2017, mathias rüegg