

BRUNO STROBL

Koehne Quartett

ÜBERWÄRTS

Bruno Strobl (*1949)

1	Aus der Enge (2023)	11:45
2	Pagode (2023/2024)	13:48
3	Passagen (2024)	11:06
4	Ohne Naht (2024)	12:58
5	Überwärts (2000)	18:55
	TT	68:34

Koehne Quartett

Joanna Lewis, violin

Anne Harvey-Nagl, violin

Lena Fankhauser, viola

Melissa Coleman, violoncello

Wispy, bright, fraying, piling up like balls of cotton. Drifting clouds which due to changing air pressure, temperature, humidity and wind speeds puff into fleecy clouds, pile up and sometimes disperse again, fray, darken or brighten ... wispy clouds, cumuli, cirrus clouds ... what do all these formations have in common with Bruno Strobl's string quartet *Überwärts*? Or even with Zen?

Perhaps you lie down in the grass or find a nice spot outside, somewhere to sit and watch. Well, maybe not high up in the mountains when a storm front is approaching or when puffy clouds change into towering cumuli without breaking up. On a day, instead, when the weather is stable, or if you are at least near the shelter of huts. You let them drift past, variation after variation, permutations, forming different shapes, evoking associations, layering themselves on top of each other at different heights in the atmosphere.

Variants of constants. A string quartet as a sound quarry. Loosely inspired by Zen contemplation:
 $4 + 1 = 2$.

"I wrote my string quartet *Überwärts* at the end of the last millennium – after a phase in which I was deeply interested in Zen Buddhism. Since then, I haven't felt the need to write another string quartet. In the meantime, *Überwärts* has been released twice on CD – once by the string quartet of the *œnm* immediately after the premiere and then by the Koehne Quartet in 2009. During a

later performance of the piece by this ensemble at the improvise festival in 2021, I was struck by the idea and the desire to write a cycle of several shorter quartet pieces. In each movement I intended to deal with small elements from *Überwärts* (2000) and work on these minimalist devices. Although each of the parts 1–4 are connected to *Überwärts*, each movement is very independent. At the same time, the sequence of the pieces indicates stages of a path that could exist from a Zen perspective.”

This is how Bruno Strobl describes the genesis and idea behind his string quartet cycle *Überwärts*.

From the writing of his first quartet, 21 years were to pass before Bruno Strobl ventured to compose a second one. Inspired by the Koehne Quartet’s interpretation, it was also written for them. The original was created as a kind of conclusion to a personal phase in which the composer had repeatedly occupied himself with Zen – without practising it strictly. The first string quartet, which concludes the cycle and lasts almost twice as long as the others, begins succinctly with overtone melodies developed from a single tone. It flows along calmly, you can hear the instruments’ entrances and exits, delicate contrasts, interjections, comments, shimmering, quick, brief gestures, pauses. But also: movement, development, dynamic build-ups, sharp edges. The listener is given a Kōan for this meditative piece: “The seamless pagoda can already be seen.”

The other movements 1–4, lasting between 11 and not quite 14 minutes and composed in 2023/2024, refer to this first quartet. Each part focuses on specific material which was taken from the original work and serves as a compositional starting point – as the core of the piece. Varying, developing, compressing, stretching, fraying, balling up. Contrasts, tonal changes, repetitions, tremolos, changes in tone colour, (tempo) layering – all these compositional principles run through the four works, forming their cyclical cohesion. Clear gestural developments on a small scale suggest a teleological overall development dramaturgically orientated towards a climax. However, this is broken in favour of meandering, circularly varied movements.

In *Aus der Enge*, Bruno Strobl constructs a concise rhythmic motif from the intervallic relationships of his first quartet, which initially oscillates between colla parte repetitions and superimpositions. Almost grooving. A second part brings quietly moving high violin sounds played with light bow pressure. While the viola and cello make comments interspersed with pauses with a pressed bow, only to return after a while to a variation of part A.

Rhythmic and colourful gestures are the building materials of *Pagode*. Pauses. Different bow pressure creates a dazzling palette of sound colours and impulse triggers. What start out as clearly delineated blocks of sound become increasingly interwoven.

© Dieter Kulmer

Passagen. There are eleven of them. Eleven sections of the same length and time signature.

Microtonal triads, again taken from the first quartet, serve as a starting point. Repetitions vary greatly in tempo, are layered and collapse into glissandi. And here, too, nuances and contrasts in tone colour play an important role – from pale and soft to sharp and harsh. Almost like veils of mist that only allow a blurred view of what lies behind and, when they are briefly torn open, reveal their clearly contoured edges.

Ohne Naht (Seamless). It begins very high. The once chordally conceived microtonal fragments from *Überwärts* (2000) now appear broken down into rapid tone changes. At times underpinned by toneless cello sounds – played on the bridge. Once again repetitions, contrasts between low and high, stretches, compressions, refinements of motif reinterpretations and repetitions. Individual motifs of an almost lyrical-melodic nature break out briefly, these, too, in different tonal colours.

“The seamless pagoda can already be seen - *überwärts*”

Nina Polaschegg
(Translation: Kimi Lum)

Bruno Strobl

Born in Klagenfurt in 1949. Lives in Vienna as a composer of instrumental, vocal and electro-acoustic works, as a music curator and improvisation musician.

Two threads run through Bruno Strobl's musical work and also connect his acoustic and electro-acoustic composing: on the one hand, the interest in microtonal sound design; on the other hand, the idea of developing an entire work from a nucleus. Different points of view, perspectives, transfers from microscopic to macroscopic orders make it possible to create sound and noise progressions of all kinds.

Numerous performances of his works in Austria and abroad. Recordings by ORF, radio and television in Slovenia and Germany. From 1988 to 2009 he was conductor of Ensemble Kreativ. In 2005 he founded the Ensemble NeuRaum, which he continues to direct today. From 2002 to 2006 he was involved in various musical theater projects in collaboration with neuebuehnevillach. Highly acclaimed operas were *Sara and Her Men* (2012) and *HEMMA. A Woman's Passion* (2017) at the Carinthischer Sommer in Ossiach.

His works have appeared on over 25 CDs, most recently an overview of his electroacoustic music: Bruno Strobl – Electronic Music 1987–2018, and 2021 Bruno Strobl – Electronic Music vol. 2 – with tongue play, mill dances, sawmill (both by Austrian Gramophone).

Work in progress since 2012: Duo e&m (Nina Polaschegg – double bass, Bruno Strobl – electronics).

From 2008 to 2018 he was President of the IGNM, he is also the head of the IGNM Carinthia and the Center for Contemporary Music Carinthia, curator and organizer of numerous concerts with contemporary music in Carinthia.

www.brunostrobl.at

Koehne Quartett

The Koehne Quartet founded in 1987 by Joanna Lewis, counts as one of today's outstanding interpreters of contemporary music in continental Europe. The quartet's list of repertoire is now expansive, ranging from classical quartet repertoire through to the 21st century. Since its formation the quartet has encouraged and enjoyed building up an intense working relationship with the composers whose compositions they perform, aiming for authentic and original interpretations.

What began with the string quartets of Graeme Koehne – one of Australia's most renowned, diverse and versatile composers – consequently lead to Austrian Contemporaries such as Friedrich Cerha, Kurt Schwertsik, Francis Burt, Thomas Pernes, Gerd Kühr, Thomas Larcher and Wolfgang Liebhart. The quartet's method of working, breaking new ground together with the composers, was also strongly influenced by attending master classes with Günter Pichler (Alban Berg Quartet), the Amadeus and the Brodsky Quartet, with Hatto Beyerle and György Kurtág.

The Koehne Quartet also works regularly with international jazz musicians such as Dave Liebman, Wayne Horvitz, Peter Herbert, Anthony Braxton, Georg Graewe, Max Nagl and Otto Lechner, and with world musicians Marcel Khalife, Marwan Abado and Dhafer Youssef.

www.koehnequartett.com

© Skye Kiss

31 8" 4" 10"

VI. I *sul tasto* *mf* *li* *s.p.* *f* *mf* *sul tasto* *s.p.* *li* *p*

VI. II *sul tasto* *mf* *li* *s.p.* *f* *mf* *sul tasto* *s.p.* *li* *p*

Vla. *mf* *f* *mf* *p*

Vc. *mf* *f* *mf* *p*

34 6" 9" 6"

VI. I *f* *mf* *li* *sul tasto* *s.p.* *fp* *1/4*

VI. II *f* *mf* *li* *sul tasto* *s.p.* *fp* *1/4*

Vla. *f* *mf* *f* *p* *3*

Vc. *f* *mf* *f* *p* *3*

52

6"

1. Vi *ad* → *s.t.* ② *ad* 72

2. Vi *ad* 72 *s.t.* ①

Va *ad* 40 *s.t.* ①

Vc *rit.* → *ad* 40 *s.t.* ②

~ 25" - 40"

① alles wie vorher - nur die Perioden werden kürzer, keine Pausen dazwischen
 ② Einsätze nur regelmäßig
 ③ individuell zw. *s.t.* ① u. *s.t.* ② wechseln (Klangfarbenwechsel);
 ④ selbst zu den neuen Formen weitergehen, mit der Zeit einbauen:
ppp ← *p* → *ppp*

53

3⁴ | 3⁴ | 3⁴ | 5⁴

1. Vi

2. Vi

Va *rit.* → *s.p.* → *mp* *Übergang zu allegro* →

Vc

Wolkenfetzen, hell, sich zerfasernd, wattebauschgleich sich auftürmend. Was haben ziehende Wolken, die sich – bedingt durch sich ändernden Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten – aufbauschen, zu Schäfchenwolkenballen, sich auftürmen und manchmal wieder zerfallen, zerfasern, verdunkeln oder aufhellen ... Wolkenfetzen, Cumuli, Zirren ... was haben all diese Formationen mit Bruno Stobls Streichquartett *Überwärts* gemeinsam? Oder gar mit Zen?

Legt man sich ins Gras oder sitzt an einem schönen Fleck draußen irgendwo und schaut zu. Nun ja, nicht gerade, wenn im Hochgebirge eine Gewitterfront im Anzug ist oder sich die Wolken zu gewitterträchtigen Cumuli auftürmen, ohne zu zerfallen. An einem wettertechnisch stabilen Tag oder in der Nähe schützender Hütten. Dann ziehen sie dahin, Variationen um Variationen, Permutationen, bilden verschiedene Formen, wecken Assoziationen, schichten sich übereinander in den unterschiedlichen Höhen der Atmosphäre.

Varianten von Konstanten. Ein Streichquartett als Klangsteinbruch. Lose Inspirationen aus der Beschäftigung mit Zen: $4 + 1 = 2$.

„Ende des vorigen Jahrtausends ist mein Streichquartett *Überwärts* entstanden – am Ende einer Phase mit der Beschäftigung mit dem Zen-Buddhismus. Seit damals fühlte ich kein Bedürfnis, ein weiteres Streichquartett zu schreiben. *Überwärts* war mittlerweile zweimal auf CD erschienen – einmal vom Streichquartett des *œnm* gleich nach der Uraufführung und dann 2009 vom Koehne

Quartett. Bei einer späteren Aufführung des Stückes durch diesen Klangkörper beim Festival comprovisé im Jahr 2021 kam in mir die Idee und der Wunsch auf, einen Zyklus von mehreren kürzeren Quartettstücken zu schreiben, indem ich mich in jedem der Teile mit kleinen Elementen aus dem Überwärts von 2000 beschäftige und mich an diesen minimalistischen Mitteln abarbeite. Obwohl es in jedem der Teile 1–4 Beziehungen zu Überwärts gibt, ist doch jeder Teil für sich sehr eigenständig. Gleichzeitig gibt die Reihenfolge der Stücke Stationen eines Weges vor, den es im Sinne des Zen geben könnte.“

Soweit Bruno Strobl zur Entstehung und Idee seines Streichquartettzyklus Überwärts.

21 Jahre sind vergangen bis sich Bruno Strobl nach Komposition seines ersten erneut an ein Streichquartett gewagt hat. Durch die Interpretation des Koehne Quartetts inspiriert, ist es auch für dieses geschrieben. Das Ursprüngliche entstand als eine Art Schlusspunkt einer persönlichen Phase, in der sich der Komponist immer wieder mit Zen beschäftigt hatte – ohne diesen streng zu praktizieren. Das erste Streichquartett, in seinem Zyklus den Abschluss bildende und fast doppelt so lange dauernde wie die jeweils anderen, beginnt prägnant mit aus jeweils einem Ton entwickelten Obertonmelodien. Ruhig fließt es dahin, man hört Ein- und Ausstiege der Instrumente, zarte Kontrastierungen, Einwürfe, Kommentare, flirrende rasche kurze Gesten, Innehalten. Aber auch: Bewegung, Entwicklung, dynamische Steigerungen, scharfe Abrisskanten. Ein KOAN ist es, das der ZuhörerIn oder dem Zuhörer zu diesem meditativen Stück mitgegeben wird: „Die Pagode

ohne Naht, überwärts ist sie schon zu sehen.“

Die weiteren zwischen elf und nicht ganz vierzehn Minuten währenden, im Zeitraum 2023/2024 entstandenen Sätze eins bis vier beziehen sich auf dieses erste Quartett. In jedem sind einzelne Materialien aus dem Werk extrahiert und dienen als kompositorischer Ausgangspunkt – als Kern des Stückes. Variieren, entwickeln, stauchen, dehnen, zerfasern, zusammenballen. Kontraste, Tonumspielungen, Wiederholungen, Tremoli, Klangfarbenwechsel, (Tempo)Schichtungen – all diese kompositorischen Prinzipien durchziehen die vier Werke, bilden ihren zyklischen Zusammenhalt. Klare gestische Entwicklungen im Kleinen täuschen dabei eine teleologische, dramaturgisch auf eine Klimax ausgerichtete Gesamtentwicklung vor. Diese wird allerdings gebrochen zugunsten in sich mäandernder, kreisend variiertes Bewegungen.

In *Aus der Enge* konstruiert Bruno Strobl aus Intervallverhältnissen seines ersten Quartetts ein prägnantes rhythmische Motiv, das zunächst zwischen *colla parte* Repetitionen und Überlagerungen pendelt. Groovend fast. Ein zweiter Teil bringt leise bewegte hohe Violinklänge, gespielt mit sachtem Bogendruck. Während pausendurchsetzte Kommentare von Viola und Violoncello mit gepresstem Bogen tönen, um nach einer Weile zu einem variierten A-Teil zurückzukehren.

Rhythmische und farbliche Gesten sind das Baumaterial der *Pagode*. Pausen. Unterschiedlicher Bogendruck erzeugt eine schillernde Palette an Klangfarben und Impulstrigger. Zunächst klar abgegrenzte Klangblöcke scheinen zunehmend ineinander verwoben.

Passagen, Durchgänge. Elf ihrer Art sind es. Elf Abschnitte gleicher Länge und Takt-Folge.

Mikrotonale Dreiklänge, entnommen wieder dem ersten Quartett, dienen als Ausgangspunkt. Repetitionen variieren stark im Tempo, werden geschichtet, fallen zu Glissandi zusammen. Und auch hier spielen klangfarbliche Nuancen und Kontraste eine bedeutende Rolle – von fahl und sanft bis scharf und hart. Fast wie Nebelschleier, die das Dahinter nur verschwommen sehen lassen und, reißen sie kurz auf, deren klar konturierte Kanten frei geben.

Ohne Naht. Nahtlos. Luftig hoch beginnt es. Die einst akkordisch gedachten mikrotonalen Bruchstücke aus dem Quartett 2000 erscheinen nun in rasche Tonumspielungen zerlegt. Streckenweise grundiert von tonlosen Violoncelloklängen – gespielt am Steg. Erneut Repetitionen, Kontraste in Tiefe und Höhe, Dehnungen, Stauchungen, Raffungen von Motivumspielungen und Repetitionen. Einzelne Motive fast lyrisch-melodischer Art brechen kurz hervor, auch diese in klangfarblich unterschiedlichen Gewändern.

„Die Pagode ohne Naht, überwärts ist sie schon zu sehen.“

Nina Polaschegg

Bruno Strobl

1949 in Klagenfurt geboren. Lebt als Komponist von instrumentalen, vokalen und elektroakustischen Werken, als Musikkurator und Improvisationsmusiker in Wien.

Zwei Fäden ziehen sich durch das musikalische Schaffen von Bruno Strobl und verbinden dabei auch sein akustisches mit dem elektroakustischen Komponieren: einerseits das Interesse an mikrotonaler Klanggestaltung; andererseits die Idee, aus einer Keimzelle ein ganzes Werk zu entwickeln. Verschiedene Betrachtungspunkte, Perspektiven, Übertragungen von mikroskopischen in makroskopische Ordnungen ermöglichen es, Klang- und Geräuschverläufe unterschiedlichster Art entstehen zu lassen.

Zahlreiche Aufführungen seiner Werke im In- und Ausland. Aufnahmen durch den ORF, durch Rundfunk und Fernsehen in Slowenien sowie in Deutschland. Von 1988 bis 2009 war er Dirigent beim Ensemble Kreativ. 2005 gründete er das Ensemble NeuRaum, das er bis heute leitet. Von 2002 bis 2006 war er an verschiedenen Musiktheaterprojekten in Zusammenarbeit mit neuebuehnevillach beteiligt. Vielbeachtete Opern waren *Sara und ihre Männer* (2012) und *HEMMA. Eine Weibspassion* (2017) beim Carinthischen Sommer in Ossiach.

Seine Werke sind auf über 25 CDs erschienen, zuletzt ein Überblick über seine elektroakustische Musik: *Bruno Strobl – Elektronische Musik 1987–2018*, und 2021 *Bruno Strobl – Elektronische Musik*

vol. 2 – mit *Zungenspiel, Mühlentänze, Sägewerk* (beide bei Austrian Gramophone).

Seit 2012 work in progress: Duo e&m (Nina Polaschegg – Kontrabass, Bruno Strobl – Elektronik).

Von 2008 bis 2018 war er Präsident der IGNM, daneben ist er Leiter der IGNM Kärnten und des Zentrums Zeitgenössischer Musik Kärnten, Kurator und Veranstalter zahlreicher Konzerte mit zeitgenössischer Musik in Kärnten.

www.brunostrobl.at

Koehne Quartett

Das Koehne Quartett, 1987 gegründet von Joanna Lewis, zählt zu den überragenden Interpretinnen zeitgenössischer Musik in Mitteleuropa. Das Repertoire des Quartetts spannt einen großen musikalischen Bogen von klassischen KomponistInnen für Streichquartett bis zu Werken des 20. und 21. Jahrhunderts. Von Beginn an suchte das Quartett vor allem die enge Zusammenarbeit mit den KomponistInnen, deren Musik es spielt, um eine möglichst hohe authentische und lebendige Interpretation ihrer Werke zu erreichen.

Was mit Werken Graeme Koehnes – einem der renommiertesten und facettenreichsten Komponisten Australiens – begann, setzt sich seither konsequent mit österreichischen ZeitgenossInnen wie Friedrich Cerha, Kurt Schwertsik, Francis Burt, Thomas Pernes, Gerd Kühn, Thomas Larcher oder Wolfgang Liebhart fort. Dieses Arbeitsprinzip des Koehne Quartetts, musikalisches Neuland gemeinsam mit dem KomponistInnen zu betreten, wurde durch die Teilnahme an Meisterklassen beim Alban Berg Quartett (Günter Pichler), dem Amadeus und dem Brodsky Quartett, bei Hatto Beyerle und György Kurtág wesentlich beeinflusst.

Darüber hinaus arbeitet das Koehne Quartett auch regelmäßig mit internationalen JazzmusikerInnen wie Dave Liebman, Wayne Horvitz, Peter Herbert, Anthony Braxton, Georg Graewe, Max Nagl und Otto Lechner und mit Künstlern aus der Weltmusik wie Marcel Khalife, Marwan Abado und Dhafer Youssef.

www.koehnequartett.com

© Skye Kiss

 Bundesministerium
Kunst, Kultur,
öffentlicher Dienst und Sport

ÖST.MUSIKFONDS

LAND **KÄRNTEN**
Kultur

 austromechana®

 AMANN STUDIOS

Recording Dates

28 March 2024

Recording Venue

Westbahn Studios, Vienna/Austria

Engineer, Mastering

Christoph Amann (Amann Studios)

Cover

based on artwork by Gerhard Wöss

AG0030

A production of Austrian Gramophone

© 2024 Austrian Gramophone

© 2024 HNE Rights GmbH

www.austriagramophone.com

ISRC: AT-TE4-24-830-01 to 05

LC 48665

austromechana®

BRUNO STROBL

1	Aus der Enge (2023)	11:45
2	Pagode (2023/2024)	13:48
3	Passagen (2024)	11:06
4	Ohne Naht (2024)	12:58
5	Überwärts (2000)	18:55
TT		68:34

Koehne Quartett

Joanna Lewis, violin
Anne Harvey-Nagl, violin
Lena Fankhauser, viola
Melissa Coleman, violoncello

Made in the E.U.
EAN: 9120010288302
ISRC: AT-TE4-24-830-01 to 05

AG0030
© 2024 Austrian Gramophone
© 2024 HNE Rights GmbH
austriagramophone.com

 Bundesministerium
Kunst, Kultur,
öffentlicher Dienst und Sport

 ÖST.MUSIKFONDS

LAND KÄRNTEN
Kultur

