

«Iiro Rantala String Trio & Marius Neset»

Jeudi / Donnerstag / Thursday
21.04.2016 20:00
Salle de Musique de Chambre

«Iiro Rantala String Trio & Marius Neset»

Iiro Rantala String Trio
Iiro Rantala piano
Adam Bałdych violin
Asja Valcic cello

~ 50'

—

Iiro Rantala piano
Marius Neset tenor saxophone

~ 50'

Backstage
19:45 Salle de Musique de Chambre
Meet the artist: Iiro Rantala (E)

||||||| JAZZ & BEYOND
Prochain concert du cycle «Jazz & beyond»
Nächstes Konzert in der Reihe «Jazz & beyond»
Next concert in the series «Jazz & beyond»

Mercredi / Mittwoch / Wednesday
25.05.2016 20:00
Grand Auditorium

Omar Sosa – Trilok Gurtu – Paolo Fresu
Omar Sosa piano
Trilok Gurtu percussion
Paolo Fresu trumpet

Iiro Rantala String Trio

Iiro Rantala Klavier

Adam Baldych Violine

Asja Valcic Violoncello

Für sein Solo-Album «Lost Heroes» erhielt der finnische Pianist Iiro Rantala sowohl den Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik als auch den ECHO Jazz Award. Mit seinen Kompositionen ehrte Rantala seinen verstorbenen musikalischen Helden und wusste, damit sein Publikum zu verzaubern.

Nun geht Iiro Rantala einen Schritt weiter: Es ist wieder ein Trio, aber nicht die klassische Piano-Bass-Schlagzeug-Instrumentierung, sondern mit Piano-Violine-Cello schlägt Iiro Rantala die Brücke zwischen Jazz und der europäischen klassischen Tradition zum Beispiel von Brahms.

Und wieder begeistert der Finne mit dieser Formel sein Publikum. Da sind einerseits die auf Schönheit ausgelegten Melodien, zuweilen rhythmisch herausfordernd aufgebrochen. Da ist aber auch das lustvolle Spiel der drei Musiker, das immer wieder auf spannende Momente zusteuert, um kurz vor dem Zusammenstoß noch die Richtung zu ändern. Im Zentrum des Geschehens steht Iiro Rantala, der von Bach bis Fusion alle Jazzstile kennt und mit einer stupenden Technik virtuos umsetzt. Da ist die Asja Valcic, die mit ihrem Cello meistens den Boden legt und damit musikalische Seele des Projektes ist. Und da ist schließlich der polnische Geiger Adam Baldych, ein junger Hexer, der müheles alle Lagen auf seinem Instrument meistert und trotz seiner Jugend schon mit allen musikalischen Wassern gewaschen ist. Baldych erhielt dieses Jahr den ECHO Jazz Award. Musikbeispiele aus einem Livemitschnitt können im Stream hier gehört werden:
<https://www.box.com/s/fuwmtmc77xk4pmzjono3>

Iiro Rantala piano

Iiro Rantala (geboren 19. Januar 1970 in Helsinki) ist ein finnischer Komponist und Jazz-Pianist. Rantala erhielt Unterricht an den Musikschulen von Käpylä und Oulunkylä. Dann studierte er Jazzpiano in der Jazzabteilung der Sibelius-Akademie und klassisches Klavier in der Manhattan School of Music. Zunächst spielte er bei Big Bad Family. 1990 gründete er das Trio Töykeät («Grobiane»), mit dem er in den nächsten 15 Jahren auf zahlreichen Jazzfestivals in Europa auftrat und acht Alben vorlegte. Daneben spielte er mit den Tango Kings, mit Rajaton und mit Pekka Kuusisto. Zudem komponierte er sinfonische Werke, wie 2006 mit der Tapiola Sinfonietta eingespielte *Concerto for Piano and Concerto in G#A♭* (Ondine, 2006). 2008 trat er mit einer neuen Formation mit dem Gitarristen Marzi Nyman und dem Beatboxer Felix Zenger auf, dem Iiro Rantala New Trio, das die Platte «Elmo» veröffentlichte. 2011 legte er ein Soloalbum vor, das den Preis der deutschen Schallplattenkritik 2011 erhielt und mit dem ECHO Jazz 2012 als Album des Jahres ausgezeichnet wurde. Beim Theaterhaus Festival in Stuttgart spielte er 2011 im Duo mit Jasper van't Hof. Beim Jazzfest Berlin trat er 2011 im Duo mit dem Schlagwerker Jonatan Sarikoski auf. Auf dem Album «My History of Jazz» 2012 improvisiert Rantala unter anderem über Kompositionen von Johann Sebastian Bach, da seiner Auffassung nach der Jazz mit ihm begonnen habe. Neben humorvollen Bearbeitungen von Jazzstandards sind auch einige eigene Kompositionen enthalten

Marius Neset tenor saxophone

Marius Neset was born in 1985, in Bergen, a sleepy Norwegian harbour town that's home to the internationally renowned Nattjazz Festival (Neset won the Talent Award there in 2004). Besides his love of jazz in its widest sense, the saxophonist-composer also grew up listening to bands from the so-called «Bergen wave» of post-rock such as Royksopp (and from there on to Radiohead) through to the great classical composer of his hometown Edvard Grieg as well as more contemporary art music. «I love being in the mountains, and silence is a music as well. Maybe it's because I'm from Norway I feel this», he says. It accounts for the huge diversity and fluidity of movement between different elements of so-called genres that's been a key characteristic of Marius Neset's music to date. When only 5 years old, before taking up the sax, he took lessons on drums and this has had a significant impact on his approach to composition in particular. «I think the drums gave me a rhythmic base that was very important. I learnt very young to play in these odd meters so I think I have a very natural feel for it», he says. Neset, in live performance, also has the uncanny ability of making one saxophone sound like two or three. In 2003 Neset moved to Copenhagen to study at the Rhythmic Music Conservatory. The great English pianist and large ensemble arranger Django Bates was professor there at the time and became Neset's mentor. The saxophonist went on to become the star turn in Bates' student big band StoRMchaser recording a CD «Spring is Here» («Shall we Dance?») in 2008. Meanwhile Neset also released his debut *Suite for the Seven Mountains* that year on the Danish Calibrated label. Besides a string quartet, it featured the Swedish drummer Anton Eger, who alongside Neset was also a leading

member of Scandi-fusion boy band JazzKamikaze. In 2010 Django Bates took him to London to play at a concert at Kings Place marking his 50th birthday. Neset also appeared as a guest in Django Bates' long time ensemble Human Chain at the famous Ronnie Scott's club. Recorded by BBC Jazz on 3 he wowed the audience with his contrast of lightening virtuosity and tender, ethereal lyricism. One of those blown away was Dave Stapleton head of the fast emerging UK independent jazz label Edition Records. Edition signed Neset to the label in 2011. «GoldenXplosion», featuring a quartet that included Django on keys and the Scandi-Brit trio Phronesis' rhythm section of Jasper Hoiby and Eger, was released to glowing press reviews with *The Guardian* writer John Fordham accurately predicting Neset would be, «on his way to being one of the biggest new draws on the circuit». By the time of his second CD on Edition Birds in 2012, Neset had started developing his penchant for larger ensemble music and a widescreen palette of instrumental sound. Still only 29 years of age, Neset is successfully hitting the international stage, and being talked about as a big tenor in a lineage that extends from the post-bop Americans from Michael Brecker, Chris Potter through to fellow Norwegian Jan Garbarek. But there's a lot more to one of Europe's brightest young stars than that. «I'm very inspired by people like Frank Zappa, Django Bates, Pat Metheny and Wayne Shorter where the music and the playing is one», he has said. Neset's classy, cohesive composition and arranging skills have come into even sharper focus with a new album *Lion* released in 2014, his debut for the Munich-based ACT, one of Europe's leading jazz labels, in a collaboration with the celebrated Trondheim Jazz Orchestra, whose former collaborations have boasted the likes of Chick Corea and Pat Metheny. It was originally a commission to compose for the 13-piece orchestra (in a lineup that includes tuba player Daniel Herskedal, a fellow student at RMC who together released an impressive duo album *Neck of the Woods* in 2012.) for a concert at the 2012 Molde Jazz Festival. «After the premiere in Molde, these compositions felt so special that we decided to record this album and play many more concerts with it», he says.

Adam Baldych violin

«Zweifelloos der größte lebende Geigentechniker des Jazz. Von ihm kann man alles erwarten», schrieb Ulrich Olshausen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nach dem umjubelten Auftritt von Adam Baldych beim Jazzfest Berlin 2011. Schon kurz zuvor hatte der in New York lebende, 1986 in Polen geborene Musiker mit seiner Band Damage Control international auf sich aufmerksam gemacht.

Baldychs Talent zeigte sich früh. In Polen wurde er als «Wunderkind» gefeiert. «Mit neun Jahren entschloss ich mich, eine Musikschule zu besuchen», erinnert er sich. Er war sich der Tradition seiner Heimat wohl bewusst: «Polen hat eine lange Geschichte in der Musik, speziell beim Klavier und seit Henryk Wieniawski bei der Geige.» Zur Violine kam Baldych erst mit elf, und suchte sich bald große Vorbilder: «Ich war sehr von den berühmten osteuropäischen Komponisten beeinflusst, Rachmaninoff, Chopin und Tschaikowski.» Dass dieser Anspruch nicht zu hoch gesetzt war, belegt eine ganze Reihe an Auszeichnungen, die er bereits zu dieser Zeit bei Nachwuchswettbewerben für klassische Musik in Polen gewann. Bereits 1999 wurde er Dritter beim nationalen Geigerwettbewerb in Poznan und gewann jeweils den ersten Preis beim regionalen Geigerwettbewerb in Szczecin und beim Barock Musik Wettbewerb in Gorzów.

Mit dreizehn entdeckte er den Jazz und entschied sich, seinen weiteren Weg in diese Richtung zu gehen: «Der Jazz gab mir die Freiheit, die ich suchte.» Und auch hier folgte eine bemerkenswerte Reihe an Auszeichnungen. Bereits 2002 gewann er den ersten Preis beim «Jazz Celebration» Wettbewerb in Gorzów und den «Key for Career» Award vom Jazz Forum Magazine hat er seit 2001 jedes Jahr gewonnen!

Mit 16 begann schließlich Baldychs internationale Karriere. Er spielte in ganz Europa und Asien. Nachdem er sein Jazzstudium an der Musikhochschule Katowice mit Auszeichnung abgeschlossen hatte, bekam er ein Stipendium für das Berklee College of Music in Boston. Seither ist New York die Basis seiner musikalischen Reisen durch alle Welt, unter anderem tourte er mit Grammy-Gewinner, dem Pianisten Jim Beard. In den vergangenen drei Jahren dann erhöhte sich Schlagzahl enorm: An der Seite der berühmten Violin-Kollegen Didier Lockwood, Pierre Blanchard, Jerry Goodman Krzesimir Debski und Christian Howes nahm er an dem vom Gitarristen Jaroslaw Smietana geleiteten «Tribute to Seifert» teil. In unterschiedlichsten Konstellationen legte er zudem in rascher Folge bemerkenswerte Alben vor, unter anderem ein Duo mit der Sängerin Mika Urbaniak, eines mit den Groove Razors und zuletzt «Magical Theatre», inspiriert von der Lektüre von Hermann Hesses Steppenwolfs.

Neben seiner regelmäßigen für Theater- und Filmproduktionen ließ Baldych – obwohl in den USA lebend – auch den Kontakt zu polnischen Musikern nie abreißen. Seine Band Damage Control ist ausschließlich mit Landsleuten besetzt. Folgerichtig wurde der polnische Pianist und ACT-Künstler Leszek Możdżer auch auf ihn aufmerksam. Während der Expo in Spanien 2008 lernten sich die beiden kennen, ein Jahr später schrieben sie

gemeinsam den Soundtrack für den Film Sir Arnes Schatz des schwedischen Regisseurs Mauritz Stiller. Mozdzer empfahl Baldych auch an ACT-Chef Sigggi Loch, der nicht lange zögerte, den jungen Geiger in die ACT Familie aufzunehmen. Mit Loch und Nils Landgren als Produzenten ging es mit einer erstklassigen Studioband und Baldychs neuesten Kompositionen Anfang März 2012 zur Aufnahme seines ACT Debüts «Imaginary Room» (ACT 9532-2) ins Berliner Hansa-Studio. Neben dem schwedischen Weltklasse-Bassisten Lars Danielsson, unterstützten Baldych auf dem Album der Schlagzeuger Morten Lund sowie der schwedische Pianist Jacob Karlzon. Zwei der derzeit größten Talente des skandinavischen Jazz, der finnische Trompeter Verner Pohjola und der norwegische Saxophonist Marius Neset, bilden die Bläsersektion. Auf «Imaginary Room» erlebt man stets eine Geige, wie man sie so noch selten gehört hat. Hier klagt und schluchzt nichts, eher erinnern Baldychs technisch atemberaubende Linien an die eines Bläasers, und mehrstimmige Passagen an das Akkordspiel eines Pianisten, immer unterlegt von einem leicht rauhen, bluesigen Unterton. Man vergisst man jedes Geigen-Stereotyp und bekommt eine Ahnung davon, warum Baldych den Spitznahmen «evil» trägt – wegen seiner «teuflischen» Virtuosität, Expressivität und Variabilität. Mit erst 26 Jahren ein bemerkenswertes Debüt.

Asja Valcic cello

Außerhalb der Klassik-Welt führt das Cello eine wohlklingende, aber weitgehend unauffällige Existenz. Vor diesem Hintergrund nimmt die Cellistin Asja Valcic in der europäischen Musikszene eine herausragende Position ein. Denn sie hat sich mit ihrem Instrument nach vorne gespielt, indem sie ihr musikalisches Vokabular kontinuierlich erweitert und die engen Genre Grenzen durchlässiger gemacht hat. Das von ihr mitbegründete radio.string.quartet.vienna (seit 2004) sowie das Duo mit dem österreichischen Akkordeonisten und Komponisten Klaus Paier (2009) stehen gleichermaßen für stilistische Grenzgänge, die international hohe Anerkennung finden. Die gebürtige Kroatianerin arbeitet als Arrangeurin, Komponistin sowie Dozentin. «Als eine Musikerin, die in der Kammermusik groß geworden ist, eignet sich Asja Valcic den Jazz mit nachdrücklicher und ungewöhnlicher Vitalität an», wie es in einer Kritik im britischen *Guardian* heißt. «Aus Valcics Cello entströmt vom wuchtigen Basspizzicati bis zum wispernden Flageoletti alles, was sich mit Fingern und Bogen den Saiten entlocken lässt», schreibt die Badische Zeitung. «Sie ist eine mit allen, auch teuflischen, Spielwassern gewaschene Instrumentalistin», hebt das Kulturmagazin MIKADO (Hessischer Rundfunk) hervor. Asja Valcic, Jahrgang 1967, schloss als hochbegabte Schülerin mit 18 Jahren die Musikakademie in ihrer Heimatstadt Zagreb ab. Danach folgten Studien an dem Tschaikowsky Konservatorium in Moskau und an der Hochschule für Musik in Detmold. Sie hat als Solistin u.a. unter Zubin Mehta und Kazushi Ono gespielt, zu ihren Kammermusikpartnern zählten Mitglieder bedeutender Ensembles wie des Alban Berg, Brodsky und Melos Quartett. 1995 wurde sie in Frankreich Gewinnerin des «Concours international de jeunes concertistes de Douai». Parallel zu ihren Engagements und Aufnahmen im Klassik-Fach hat sich Asja Valcic zunehmend der Improvisation und neuen Ausdrucksformen für ihr Instrument zugewandt. Das radio.string.quartet.vienna, in dem Valcic neben Bernie Mallinger (Violine), Igmar Jenner (Violine) und Cynthia Liao (Viola) spielt, wird als innovative Formation im Non-Classical-String-Quartet-Genre gefeiert. Bislang sind sechs CD-Einspielungen auf dem weltweit erfolgreichen Jazz-Label ACT MUSIC erschienen. Das breit gefächerte Repertoire umfasst Rock und Jazz genauso wie Neue Musik und experimentelle Soundcollagen. Valcic interpretiert das Cello als vielfältiges Rhythmus-Instrument und prägt die Ensemblearbeit durch ihre Arrangements maßgeblich mit. Ihr kompositorisches Schaffen reicht vom groovigen Pop-Song «Fancy Nancy», der durch die schwedische Sängerin Rigmor Gustafsson bekannt geworden ist, bis zur klangmalerisch von der Klassik geprägten «One Night in Vienna» auf dem jüngsten Album «Radiodream». Mit dem Akkordeonisten und Bandleader Klaus Paier bildet Asja Valcic seit einigen Jahren ein kongeniales Duo, das mit seiner für Cello und Akkordeon/Bandoneon komponierten Musik ein eigenes Genre geschaffen hat – gespeist aus stilistisch höchst unterschiedlichen Einflüssen und umgesetzt mit beeindruckender Virtuosität. «Valcics Spiel klingt in seiner Fülle manchmal wie ein komplettes Streichquartett, dann aber auch sehr jazztypisch, wenn die Cellistin ihr Instrument rhythmisch einsetzt, es mal zupft, es wie einen Perkussionskörper behandelt oder virtuos mit dem Bogen bearbeitet», urteilt das Magazin *Jazzpodium*. Das Duo hat bislang zahlreiche Konzerte und Festivals in aller Welt absolviert. Nach ihrem hoch gelobten Debüt «À Deux» (ACT Music, 2009) wird im Jahr 2012 ein neues Album aufgenommen. Asja Valcic hat sich auch als Dozentin einen Namen gemacht – u.a. in Kroatien, Deutschland, England, Japan und Italien.