

Immortal Bach

Works by J. S. Bach, R. Bocca, C. Boccadoro,
K. Nystedt, I. Xenakis and J. Cage

Simone Rubino, Percussion

Immortal Bach

Simone Rubino, Percussion

Guests [tracks 7 and 11] Sergey Mikhaylenko & Christian Felix Benning
(Members of the ESEGESI Percussion Quartet)

Patrick Stapleton

Dedicated to Peter Sadlo

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Suite No. 3 in C major for Violoncello Solo and Basso Continuo, BWV 1009

Arranged for marimba by Eduardo Egüez

01	Prélude	(03'50)
02	Allemande	(03'51)

Roberto Bocca (*1950)

03	Esegesi for Vibraphone (2014) *	(05'11)

Dedicated to Simone Rubino

Johann Sebastian Bach

Suite No. 3, BWV 1009

04	Courante	(02'53)

Carlo Boccadoro (*1963)

05	Power Station for solo percussion (1994) *	(06'40)

Johann Sebastian Bach

Suite No. 3, BWV 1009

06 Sarabande (03'28)

Knut Nystedt (1915–2014)

07 Immortal Bach *for four marimbas* (06'35)

Johann Sebastian Bach

Suite No. 3, BWV 1009

08 Bourrée I and II (03'25)

Iannis Xenakis (1922–2001)

09 Rebonds B *for multi-percussion* (06'04)

Johann Sebastian Bach

Suite No. 3, BWV 1009

10 Gigue (03'05)

John Cage (1912–1992)

11 Third Construction *for percussion quartet* (11'45)

* *World Premiere Recording*

Total Time (56'55)

An Inexhaustible Wellspring of Inspiration

The Best Entertainment—From the Bottom Up

For me, Johann Sebastian Bach is immortal.” This statement by Simone Rubino (*1993) may seem surprising coming from a percussionist, given that percussion instruments were not foremost in Bach’s mind and would not be emancipated in Western music until the 20th century. Rhythm, however, already played an important role for Bach, something that also found expression in his *Six Suites for Violoncello*. With works such as these, Bach elevated himself so far above the repertoire of his era that they can be considered timeless. Up to the present day, as Rubino says, Bach is “an inexhaustible wellspring of inspiration,” for new music and jazz as well.

Always to the glory of God

Rubino is venturing into uncharted territory with the *Suite No. 3 in C major for Violoncello Solo and Basso Continuo, BWV 1009* which Argentinian lutenist and Baroque specialist Eduardo Egüez (*1959) specially arranged for him. Rather than simply transferring the cello to the marimba, Egüez used the original version of Bach’s Suites for lute and basso continuo as his basis, which involve even greater musical complexity. The Suites were never

intended to be bona fide “dance music,” though in terms of melody and rhythm, they remain indebted to their models in the genre. The fertile interplay between the fixed dance forms and the distinctive way each of them is elaborated also mirrors, at a higher level, the relationship between the rigid social order and individual expression.

Bach’s world view was held together by his deep religious conviction, and it was his unswerving belief that composing music should always be to the glory of God. Rubino’s interpretation and the earthy sound of the marimba underscore the dance-like character of the *Suite No. 3*, with the exception of the Prélude which, in keeping with its role as an introduction, is cast in a freer form. Moreover, in Bach’s output, the key of C Major symbolizes not only the festive and majestic, but also cheerfulness and buoyant rhythms. All six movements begin and end in C Major, and forays into more distant harmonic realms only temporarily cloud the work’s prevailing sunny mood. On the program of his debut recording, Rubino views Bach’s Suite as a spiritual backbone and musical energy field. This explains why the movements do not follow upon one another directly, instead forming a kind of structure or framework within which the other works, connected to Bach in many ways, are arranged.

“Power Station” and spiritual energy

Rubino asked his fellow countryman, Italian composer Roberto Bocca (*1950), to write a piece that was directly or indirectly related to Bach. The result is *Esegesi* (Italian, “exegetes”) for solo vibraphone, in which Bocca does not quote the Baroque master, but draws on lively jazz influences to project his sense of the musical pulse into our modern era. With the vibraphone, he has also chosen an instrument that enjoys a high standing in jazz.

In *Power Station* by Carlo Boccadoro (*1963), references to jazz and Latin American rhythms also flash to our attention, though they are less prominent than in *Esegesi*. Boccadoro's power station draws its energy from drum and cymbal sounds enhanced with shrill whistle tones, calling to mind associations with the samba. The work consists of three sections which are divided in their turn into individual sequences. In keeping with traditional formal models, the brilliant opening is followed by a more restrained middle section and a rousing finale.

We could hardly imagine a greater contrast between *Power Station* and the improvisation on Bach's chorale *Komm süßer Tod* for four marimbas, following the model of Knut Nystedt. The chorale first appears in the original before being celebrated in extreme slow motion in four different tempos. Subtle rhythmic-harmonic shifts and cluster-like stacks of notes give rise to a process of deconstruction that intensifies the spiritual energies of this imaginary song, transporting it to the present day. Rubino has included the chorale not least because he is dedicating the CD to his percussion teacher Peter Sadlo, who unexpectedly passed away in July 2016.

Mythical power and strict proportions

Rebonds (1987/1989) by Greek-French composer Iannis Xenakis is a radical example of the musical avant-garde. With his artistic rigor and force of innovation, Xenakis has evoked parallels with Bach across the centuries. With its mythical power, his music reminds us of the archaic, though he constructed his works according to mathematical criteria and viewed the ensuing constraints as the true key to freedom. *Rebonds* is a milestone in the repertoire for solo percussion and consists of two independent sections. Rubino selected the B section,

in which a piercing, abrasive monophony prevails and only branches out into polyphony in the coda—and he interprets the work’s dance-like groove as the unbridled expression of a distinctive attitude toward life.

In addition to his solo playing, Rubino is committed to performing together with other musicians, notably with the ESEGESI Percussion Quartet that he founded. But this was only one of the reasons for recording John Cage’s *Third Construction* (1939/1941) for four percussionists; he also feels that there is a spiritual affinity between Bach and Cage. In his own way, Cage also explored the dichotomy between freedom and constraints, something that is apparent in *Third Construction*. He organizes the formal structure according to strict proportions while leaving many things open in terms of sound. In addition, Rubino was fascinated by the combination of conventional percussion instruments and tin cans, thanks to which art and the everyday world gently merge with one another. This idea also reminds Rubino of the roots of his identity as a percussionist: in his early childhood, he would convert whatever everyday objects he happened to come across—including salad bowls, pans, glasses, and cans—into “drums.”

Dr. Egbert Hiller

The Artists

Biographical Notes

Simone Rubino is one of the shooting stars of the percussion scene and has heralded a new era of percussionists who have established their instrument on the concert stage. He is the prizewinner of numerous competitions, including the ARD International Music Competition, Crédit Suisse Young Artists Award, Universal Marimba Competition, and International Competition “Luigi Nono.” As a soloist he has performed concerts with the Vienna Philharmonic, Munich Philharmonic, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Frankfurt Radio Symphony, Orchestra

del Maggio Musicale Fiorentino, Deutsches Symphonie Orchester Berlin, and Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. He has collaborated with such conductors as Gustavo Gimeno, Zubin Mehta, Manfred Honeck, and Tugan Sokhiev. International appearances have brought him to such major concert halls as the Berliner Philharmonie and New York's Carnegie Hall; in addition, Rubino regularly performs concerts at renowned festivals including the Rheingau Music Festival, Schwetzingen SWR Festival, Heidelberger Frühling, Whitsun Festival in Baden-Baden, Musikfest Bremen, La Folle Journée in France and Japan, and Musicus Olympus in Russia. Alongside his solo appearances, he is particularly dedicated to chamber music, as can be seen in his concerts with the ESEGESI Percussion Quartet that he founded. Born in Turin in 1993, Rubino first studied at the Giuseppe Verdi Conservatory in his home city before enrolling in the class of Peter Sadlo at the University of Music and Performing Arts Munich.

In 2015 Simone Rubino, Sergey Mikhaylenko, Christian Felix Benning, and Richard Putz (with Patrick Stapleton taking his place on this recording) joined together to realize the ideal of classical quartet playing as a percussion quartet. Together they explore the possibilities of percussion instruments and demonstrate the rich and varied range of expression that is born of the combination. They chose ESEGESI as the name for their ensemble—the title of the third part of Roberto Bocca's trilogy. Concerts have taken the **ESEGESI Percussion Quartet** to venues including Munich's Prinzregententheater, the Heidelberger Frühling, Staatstheater Darmstadt, Herkulesaal of the Munich Residenz, and Musikfest Bremen.

ESEGESI Quartet

Eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration

Simone Rubinos Projekt „Immortal Bach“

Johann Sebastian Bach ist für mich unsterblich.“ Dieses Statement von Simone Rubino (*1993) mag, aus dem Munde eines Schlagzeugers, überraschen, da Bach mit dem Schlagwerk noch nicht viel im Sinn hatte. Es emanzierte sich in der abendländischen Tonkunst erst im 20. Jahrhundert. Der Rhythmus aber spielte für Bach bereits eine bedeutende Rolle, und das schlug sich auch in seinen *Sechs Suiten für Violoncello solo* nieder. Sie zählen zu jenen Werken, mit denen er sich so weit über das Repertoire seiner Zeit erhob, dass sie als zeitlos gelten dürfen. Bis heute sei Bach, so Rubino, „eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration“, auch für Neue Musik und Jazz.

Stets zum Lobe Gottes

Neuland beschritt Simone Rubino mit der *Suite Nr. 3 in C-Dur für Violoncello solo und Basso Continuo (BWV 1009)*, die der argentinische Lautenist und Barockspezialist Eduardo Egüez (*1959) eigens für ihn arrangierte. Egüez übertrug nicht einfach das Cello auf die Marimba, sondern bezog sich auf die ursprüngliche Version von Bachs *Suiten für Laute und Basso continuo*, wodurch sich die Komplexität dieser Tanzsätze noch zuspitzt. Als wirkliche „Tanzmusik“ gedacht waren die Suiten nie,

gleichwohl blieben sie melodisch und rhythmisch an ihre Gattungsvorbilder gebunden. In dem fruchtbaren Spannungsfeld aus den vorgegebenen Tanzmustern und deren jeweils eigensinniger Ausgestaltung spiegelt sich auf höherer Ebene auch das Verhältnis zwischen starrer gesellschaftlicher Ordnung und individueller Entfaltung wider.

Zusammengehalten wurde Bachs Weltbild von seiner tiefen Religiosität, war es doch seine uneingeschränkte Überzeugung, stets zum Lobe Gottes zu komponieren.

Rubinos Interpretation und der erdige Sound der Marimba unterstreichen den tänzerischen Charakter der *Suite Nr. 3*; außer im Prélude, das als Einleitung freier Formbehandlung unterliegt. Dazu kommt, dass die Tonart C-Dur im Schaffen Bachs neben dem Festlichen und Majestätischen auch das rhythmisch Beschwingte und Heitere symbolisiert. Alle sechs Sätze beginnen und enden in C-Dur. Ausweichungen in entfernte harmonische Gefilde trüben die lichte Grundstimmung nur kurz ein. Rubino fasst die Bach'sche Suite im Programm seiner Debüt-CD als geistigen Leitfaden und musikalisches Kraftfeld auf. Daher folgen die Sätze nicht unmittelbar aufeinander, sondern bilden ein Gerüst, um das die weiteren, vielfältig mit Bach korrespondierenden Werke angelagert sind.

„Kraftstation“ und spirituelle Energie

Seinen Landsmann, den italienischen Komponisten Roberto Bocca (*1950), bat Rubino um ein Stück, das direkte oder indirekte Verbindungslinien zu Bach zieht. Entstanden ist *Esegesi* (ital.: „Exegese“) für Vibraphon solo, worin Bocca den Barockmeister zwar nicht zitiert, wohl aber dessen Augenmerk auf den musikalischen Puls mit spritzigen Jazz-Einflüssen auf die Jetztzeit projiziert. Mit dem Vibraphon wählte er zudem ein Instrument aus, das im Jazz einen hohen Stellenwert genießt.

Aus *Power Station* von Carlo Boccadoro (*1963) winken ebenfalls Referenzen an Jazz und lateinamerikanische Rhythmen herüber, wenngleich weniger dominant als in *Esegesi*. Boccadoros „Kraftstation“ speist sich aus Trommel- und Beckenklängen, ergänzt von grellen Pfeiftönen, die Assoziationen an den Samba wecken. *Power Station* besteht aus drei Abschnitten, die wiederum in einzelne Sequenzen gegliedert sind. Dem fulminanten Anfang schließen sich, in Anlehnung an traditionelle Formensprache, ein zurückgenommener Mittelteil und ein furioses Finale an.

Kaum größer könnte der Kontrast zwischen *Power Station* und der Improvisation nach dem Vorbild von Knut Nystedt über Bachs Choral *Komm süßer Tod* für vier Marimbas sein. Zunächst erscheint der Choral im Original, dann wird er in extremer Langsamkeit in vier verschiedenen Tempi zelebriert. Subtile rhythmisch-harmonische Verschiebungen und Cluster-artige Tonballungen erzeugen einen Prozess der Dekonstruktion, der die spirituellen Energien dieses imaginären Gesangs intensiviert und in die Gegenwart transformiert. Simone Rubino integrierte den Choral nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass er die CD seinem im Juli 2016 überraschend verstorbenen Schlagzeuglehrer Peter Sadlo widmet.

Mythische Wucht und strenge Proportionen

Radikal der Sphäre der Avantgarde entstammt *Rebonds* (1987/1989) des griechisch-französischen Komponisten Iannis Xenakis, der aufgrund seiner künstlerischen Konsequenz und Innovationskraft über die Jahrhunderte mit Bach verknüpft ist. Mit mythischer Wucht gemahnt seine Musik ans Archaische, doch er konstruierte sie nach mathematischen Kriterien und begriff die dadurch bedingten Zwänge als eigentlichen Schlüssel zur Freiheit.

Rebonds ist ein Meilenstein im Repertoire für Schlagzeug solo und besteht aus zwei selbstständigen Teilen. Rubino suchte sich den B-Teil aus, der von harscher, durchdringender Einstimmigkeit beherrscht wird, die sich erst in der Coda zur Polyphonie auffächert – und er fokussierte den tänzerischen Groove des Werks als entfesselten Ausdruck eines markanten Lebensgefühls.

Neben dem solistischen Spiel ist Rubino auch das gemeinsame Musizieren sehr wichtig, besonders mit dem von ihm gegründeten ESEGESI Percussion Quartet. Das war aber nur ein Grund, John Cages *Third Construction* (1939/1941) für vier Schlagzeuger aufzunehmen; ein weiterer ist, dass Rubino auch zwischen Bach und Cage eine Geistesverwandtschaft spürt. Auf seine Weise thematisierte Cage ebenfalls den Zwiespalt zwischen Bindung und Freiheit, was sich in *Third Construction* abzeichnet. Den formalen Aufbau organisierte er nach den Maßgaben strenger Proportionen, während er klanglich vieles offen ließ. Fasziniert hat Rubino auch die Kombination von konventionellen Schlaginstrumenten und Konservendosen, wodurch Kunst und Alltagswelt sachte ineinander aufgehen. Dieses Konzept erinnert Rubino auch an die Wurzeln seiner Identität als Schlagzeuger, als er in seiner frühen Kindheit alle verfügbaren Alltagsgegenstände – Salatschüsseln, Pfannen, Gläser oder Dosen – zu „Trommeln“ umfunktionierte.

Dr. Egbert Hiller

Die Künstler

Biografische Anmerkungen

Simone Rubino zählt zu den Shootingstars der Perkussion-Szene und läutete eine neue Ära von Schlagzeugern ein, die das Instrument im Konzertbetrieb etablieren. Er ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, darunter der Internationale Wettbewerb der ARD, der Crédit Suisse Young Artists Award, der Universal Marimba Competition und der Internationale Wettbewerb Luigi Nono. Als Solist gab er Konzerte mit den Wiener Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern, dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dem hr-Sinfonieorchester, dem Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und dem Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Er arbeitet mit Dirigenten wie Gustavo Gimeno, Zubin Mehta, Manfred Honeck und Tugan Sokhiev zusammen. Internationale Auftritte führen ihn in so bedeutende Konzertsäle wie die Philharmonie Berlin oder die Carnegie Hall New York; außerdem konzertiert er regelmäßig bei renommierten Festivals, darunter das Rheingau Musik Festival, die Schwetzingen SWR Festspiele, der Heidelberger Frühling, die Pfingstfestspiele in Baden-Baden, das Musikfest Bremen, La Folle Journée in Frankreich und Japan sowie Musicus Olympus in Russland. Neben seinen solistischen Auftritten liegt ihm die Kammermusik am Herzen, was seine Konzerte mit dem von ihm gegründeten ESEGESI

Percussion Quartet bezeugen. 1993 in Turin geboren, studierte er zunächst in seiner Heimatstadt am Konservatorium Giuseppe Verdi, ehe er an die Hochschule für Musik und Theater München zu Peter Sadlo wechselte.

2015 schlossen sich Simone Rubino, Sergey Mikhaylenko, Christian Felix Benning und Richard Putz (statt ihm spielt auf der Aufnahme Patrick Stapleton) zusammen, um das Ideal des klassischen Quartettspiels in einem Percussion-Quartett zu verwirklichen. Gemeinsam loten sie die Möglichkeiten der Schlagwerkinstrumente aus und zeigen, welche Vielfalt des Ausdrucks sich dabei ergibt. Als Namen ihres Ensembles wählten sie ESEGESI – so heißt der dritte Teil der Trilogie von Roberto Bocca. Konzerte führten das ESEGESI Percussion Quartet unter anderem ins Prinzregententheater München, zum Heidelberger Frühling, ans Staatstheater Darmstadt, in den Herkulessaal der Münchner Residenz und zum Musikfest Bremen.

GEN 17479

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 50 · Fax: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 55 · mail@genuin.de

Recorded at Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Cologne, Germany

December 16—20, 2016

Recording Producer/Tonmeister: Michael Silberhorn

Executive Producer: Frank Kämpfer

Editing: Michael Silberhorn

Balance Engineer: Ernst Hartmann

Recording Engineer: Christoph Schumacher

English Translation: Aaron Epstein

Editorial: Henriette Pfaender

Photography: Marco Borggreve (Simone Rubino),

Heidelberger Frühling / studio visuell (ESEGESI Percussion Quartet)

Layout: Silke Bierwolf

Graphic Concept: Thorsten Stapel, Münster

Ⓟ + Ⓒ 2017 Deutschlandradio and GENUIN classics, Leipzig, Germany

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,

lending, public performance and broadcasting prohibited.

