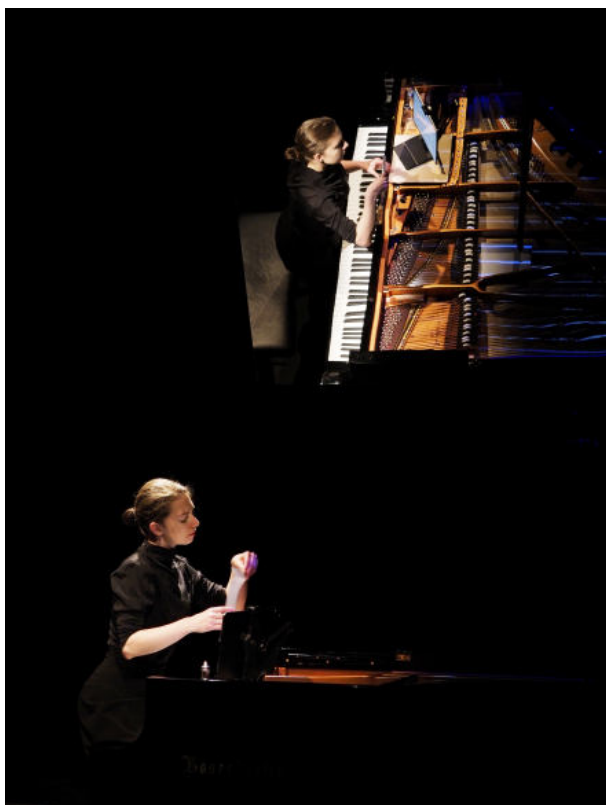


sirene Operntheater bei Wien Modern
Makrokosmos

Vier Zyklen nach dem Zodiak (1972-1979)
von George Crumb (1929-2022)
20., 22., 24., 25., 27. 11. 2022
Jugendstiltheater Baumgartner Höhe



Fans of new music in Vienna know that November is a highlight. Wien Modern, founded in 1988 by Claudio Abbado, takes over the city each year on the heels of Halloween, presenting new music throughout the month in an astonishing number of venues and formats. One of the highlights this season is most certainly Georg Crumb's complete Makrokosmos, housed in an art nouveau theater on Steinhof, towards the outskirts of the city. The performance combines excellent musicianship, experiential packaging and sonically-driven music that makes you feel like your subconscious is being mainlined and your intellect tickled.

It is novel to hear all of Makrokosmos performed together... and unheard of in the hands of only two pianists. Alfredo Ovalles and Martyna Zakrzewska were up to the challenge. Ovalles' ability to differentiate between overlapping soundscapes on a dime is transformative. He moved from the lush, primeval forest of the opening through the sparkling manipulations at the top of the keyboard depicting The Magic Circle of Infinity seamlessly, and the Spiral Galaxy he created to end the first volume was a revelation. Zakrzewska, who performed the more structured and extroverted second volume, brought fire, fingers and flair to the table. She was unstoppable, from the exuberant Morning Music to the crystalline Rain-Death Variations, and navigated the collage of sound worlds in his Litany of the Galactic Bells (including a Hammerklavier quotation) brilliantly. Volume IV, Celestial Mechanics, was a study in collaboration; Ovalles's deep bass sound complemented Zakrzewska's energetic explosions spectacularly, and both coordinated brilliantly through the many muted cells and repetitions throughout. Not relying alone on the theater setting, which itself combines a stark industrial framework with faded Jugendstil flair, the lighting set atmospheric warm tones — golden and red — against crisp blues, and different visual installations were curated for each set. Brigitte Prinzgau and Wolfgang Podgorschek built an otherworldly spool of colorful thread for the first section, held between what looked like large, distended blown glass baubles. It rotated slowly throughout work, the threaded spools changing shape slowly over time. Peter Koger's installation involved a reflective mirror in the shape of a piano lid, reflecting the inner workings of the instrument outward as well as projected images and interior lighting. Volume IV was framed by an installation simply titled "Schwarz" (black), and backed the musicians with a satiny, billowing curtain, which seemed even darker when the occasional hints of cosmic light peeked through.

I cannot imagine a more rewarding way to experience Crumb's masterpiece in one fell swoop, and recommend it highly to both hard core new music aficionados and the



contemporary-music curious who find themselves in Vienna this month.

Bachtrack, 23.11.2022, Chanda VanderHart



An siebenundzwanzig Aufführungsorten, die als musikalische Energiezentren über ganz Wien verteilt sind und wie Chakren oder Akupunkturspots das Kulturleben der Stadt auffrischen, findet heuer das Festival Wien Modern statt. Der Kooperationspartner sirene Operntheater präsentiert – nach der ausverkauften Kabbala-Produktion im Planetarium – im zweiten Schritt George Crumbs in den siebziger Jahren entstandene Zyklus Makrokosmos I-IV im Jugendstiltheater am Steinhof. Beide Werke verbindet eine das Weltall und seine räumliche wie zeitliche Ausdehnung auslotende Herangehensweise, die aber den Menschen in seinem kosmischen Umfeld nie aus den Augen verliert.

Den Beginn macht der aus Venezuela stammende Alfredo Ovalles. Hochkonzentriert widmet sich Ovalles den von Zahlenmystik und symbolischen Figuren geprägten zwölf Sternzeichen, die von Crumb musikalisch evoziert werden. Schon die ersten Takte von „Makrokosmos I – Zwölf Fantasiestücke über den Tierkreis für elektronisches Klavier“, die wie dunkel grollende Klänge aus dem Bauch der Erde kommen, holt er kraftvoll an die Oberfläche. Ein erster Höhepunkt wird im Stück „Crucifixus“ erreicht, das dem Sternzeichen Steinbock gewidmet und von Crumb graphisch in Form eines Kreuzes notiert wurde. „Criste“, der Ausruf des Pianisten, leitet über in plötzliche Stille, was wohl auf das Verebben des Lebens hindeuten soll. Die „Schattenmusik (für Äolsharfe“ (Music of Shadows) beginnt mit zarten, transzendenten Tönen, während das dem Widder gewidmete „Frühlingsfeuer“ (Spring Fire) von klaviertechnischen Raffinessen, wirbelnden Läufen und mit den Arm und Ellbogen Clustern nur so sprüht. Ovalles meistert diese Passagen souverän und zeigt in den „Traumbildern“ (Dream Images) des Sternzeichens Zwillinge, wie elegisch Crumb sein kann. Anklänge an Wagners „Liebestod“ sind da nicht von der Hand zu weisen, sondern ebenso bewusst eingesetzt wie die ausführlichen Zitate aus Chopins „Fantasie-Improptu“.



Wie sehr Stille ein wesentliches Element im Schaffen von George Crumb ausmacht, wird von der polnischen Martyna Zakrzewska in Makrokosmos II – 12 Fantasiestücke über den Tierkreis für elektronisch verstärktes Klavier herausgearbeitet. Beeindruckend auch der über dem Flügel schwebende Spiegel in Form eines Klavierdeckels, der zur Projektionsfläche des elektronisch angereicherten Geschehens im Inneren des Flügels wird. Die „Morgenmusik“ (Morning Music), mit der er beginnt, ist dem Krebs gewidmet und schlägt unbeschwerte Töne an. Grüblerisch wird es im darauffolgenden Schütze-Stück „Der geheimnisvolle Akkord“ zu, während in den „Regentod-Variationen“ (Death Variations) der Fisch seine Quicklebendigkeit vorführt, was von Zakrzewska bravourös gemeistert wird. Das Sternzeichen Zwilling, von Crumb in Form von „Zwillingssonnen“ grafisch zu Papier gebracht, ist von einer geheimnisvollen Aura umgeben.

Online Merker, 23.11.2022, Manfred A. Schmid

