

MÁRTON ILLÉS

Watercolors and Psychograms

ensemble recherche

KAIROS

Márton Illés (*1975)

	Three watercolors for clarinet (2014)	
1	I	01:03
2	II	01:58
3	III	02:17
	Three watercolors for accordion, piano and string trio (2016/2020)	
4	I	01:29
5	II	04:31
6	III	03:49
7	Psychogram I. “Jajgatós” (wailing) for viola (2013/2016)	13:05
	Three watercolors for clarinet, violin, violoncello and piano (2017/2020)	
8	I	03:00
9	II	04:58
10	III	03:53

11	Psychogram II. “Rettegős” (fearful) for clarinet (2015)	10:36
	Three watercolors for small ensemble (2018/2020)	
12	I	03:26
13	II	06:08
14	III	04:50
15	Psychogram IV. “Durcáskodós” (sulking) for violoncello (2019/2021)	13:30
	TT	71:26

ensemble recherche

Åsa Åkerberg, violoncello
 Paul Beckett, viola
 Christian Dierstein, percussion
 Nejc Grm, accordion
 Melise Mellinger, violin
 Magnus Mihm, flute
 Shizuyo Oka, clarinet
 Klaus Steffes-Holländer, piano

Sensitive sound expeditions, vibrating energy currents

The sensuous presence of body and color dynamics in the series *Psychograms* and *Three Watercolors* by Márton Illés

In the works of Martón Illés from the early 2000s, physically perceptible energy, gestural force, and visual conceptions of the sonic are already present. After 2010 the composer drew further implications from these for his work: since then, his musical thinking has no longer been based on fixed pitches, but rather on sounds – either as acoustic manifestations of imagined lines or as gestures modeled on the physical. The way he actually implements this by means of instruments is impressively demonstrated in his series of works entitled *Three Watercolors* and *Psychograms*. The composition of the individual pieces was preceded by an in-depth practical engagement with the respective instruments. Illés considers this physical contact with the instruments indispensable in order to gain experience with the finest nuances of sound production as well as to assess extended playing techniques and thus break new ground in composition. In this way he develops a unique vocabulary of remarkable sound shapes and sound gestures which then come into play in his musical procedures. Dynamic processes in different degrees of density and intensities of energetic content, “tension temperatures,” to use Illés’s words, play an essential role in this connection. In order to notate his sound ideas for the interpreters as precisely as possible, his scores have

developed into a mixture of conventional musical notation, special notation that he created himself, tablature, and graphic notation. The meticulous artistic approach with which Illés infuses his compositional experiments also includes a critical examination of the tonal details, energies, and proportions within the musical form. For this reason, he often revises the first versions of a work after becoming acquainted with the sound result during the sensuous listening experience.

Psychogram I. “Jajgatós” (“Wailing”)
for solo viola (2013/2016)

Psychogram II. “Rettegős” (“Fearful”)
for solo clarinet (2015)

Psychogram IV. “Durcáskodós” (“Sulking”) for solo cello
(2019/2021)

For the first work of the *Psychogram* series, *Psychogram I. “Jajgatós”* for solo viola (2013/2016), Illés experimented extensively with the selected instrument prior to 2012 and found remarkable sound possibilities. “A whole new world” opened up to him as he made numerous sound discoveries, which he began to archive systematically, notating musical

gestures and processes in the form of audio and visual sketches. While experimenting, he discovered that these gestures and processes can be associated with specific bodily and emotional states. In a commentary on *Psychogram I*, Illés states: “My love for a physical, gestural mode of expression seems never to diminish. On the contrary, I am looking for ways that I can depict the subtlest physical gestures and reflexes even more directly, nakedly, and precisely. No text, no matter how well written, succeeds in conveying the most intimate psycho-physical impulses with the same immediacy and potential for recognition as sound, which acts on us physically and unfolds energetically in the horizontality of time.” This approach applies to all the other works in the *Psychogram* series as well: in his commentary on *Psychogram II*, the composer explains how these “psycho-physical impulses” and the musical design relate to one another: “What fascinates me is not merely the fact of turning these phenomena into sound, so to speak, but capturing the energetic nature of psycho-physical processes and reflexes that are inherent in us humans.”

With *Psychogram I*, the Hungarian subtitle *Jajgatós* could be translated as “wailing”; according to the commentary, the piece is “a single neurotic attack, a raging howl.” A sobbing outburst at the beginning triggers a wide spectrum of different sounds reminiscent of plaintive cries, produced by different types of bowing on the viola. Eruptions alternate with whimpering withdrawals. Striking movements with the bow and noise-like swiping motions on the strings give the impression of a body trembling from the force of the emotions. The obsessive quality of a crying fit is also suggested when the movement spirals upwards to the high registers accompanied by noise. The way Illés convincingly stages these moments over the course of the piece speaks for his sensitive power of observation and dramaturgical instinct.

Illés comes from a piano background, and in addition to being a composer has also learned to play percussion. He also has a close relationship with the clarinet, whose direct and versatile sound he values highly. He has enjoyed close friendships with clarinetists since his school days and has long been interested in the playing technique of the instrument. The composer explains in the commentary to *Psychogram II*. “*Rettegős*” for solo clarinet (2015) that his piece is “about the observation of various states of fear in extreme degrees of emotional intensity, from mild distress to a raging panic attack.” The subtitle *Rettegős*, which can be translated in English as “fearful,” is a rich term in Hungarian because, according to Illés in the commentary, “in the emotionally escalating hierarchy of the words for fear, it is situated at the highest level and refers to very great, deep fear. However, it appears in a grammatical form that, without undermining the seriousness of the term, softens it a little, not wholly without humor and somewhat childlike.” In this work the internalized, breathless quality of fear expresses itself initially in tentatively groping sounds, with tremolos, overtones, and under- and overblowing as well as disembodied sounds that are under continual tension, and later in nervous, hypermotoric movements. When the sounds take on full shape, they are raw, noise-like, and guttural, like screams of fear.

After *Psychogram III*. “*Elfojtós*” (“Repressing”) for solo flute (2018), Illés wrote the first version of *Psychogram IV* for solo cello (2019/2020/2021), which bears the Hungarian title “*Durcáskodós*” (“sulking”). Sulking means to refuse to communicate, to withdraw from an argument, to stubbornly close oneself to the outside world, a form of defense. In *Psychogram IV* the cello’s utterances are disparate and torn: brief interjections going around in circles that do not even seek dialogue. In between them we encounter pauses, but these are not felt as a drop in energy, but rather as a tense

calm before a possible outburst. Highly contrasting gestures alternate in quick succession, played with strong bow pressure, circular movements of the bow, or powerful swiping over the strings. We also hear short, vehement gestures with insistent melodic movements within a narrow tonal space, nervous chordal glissandi, and obsessive accents that flare up. The inner conflict, tension, and feeling characteristic of sulking are captured in this highly heterogeneous texture.

Három akvarell klarinétra

(Three Watercolors for solo clarinet) (2014)

Three Watercolors for clarinet, violin, cello, and piano (2017/2020)

Three Watercolors for accordion, piano, and string trio (2016/2020)

Three Watercolors for small ensemble (2018/2020)

The exploration, combination, and interaction of discovered sounds and new playing techniques that are heard in the *Psychogram* cycle also characterize the *Three Watercolors* series, here in an approach that springs from the visual: like with a watercolor painting, it is all about subtle traces of color, delicate structures and their superimposition, transparency, varying blending proportions, and the intensification of colors and shapes when the means are concentrated.

The point of departure for this series of works is *Three Watercolors for solo clarinet (2014)*. As in all the pieces from the *Three Watercolors* series, the formal and energetic focus of the solo clarinet work is on the middle section. The lightweight first part explores the creation of sounds and their transformations. The focus here is on the subcutaneous. When this music comes to the fore in the middle section, it does so with finely chiseled phrases, either over a wide tonal space or as the sound unfolds in the foreground and

background. In this work Illés ventures into microtonal realms, and many passages feature soft multiphonics and multiple overtones.

Immediately after this solo work, Illés wrote *Re-akvarell* for clarinet and large orchestra (2015), in which he took up aspects of the solo work and developed them further in a larger perspective. He subsequently composed *Three Watercolors* for accordion, piano, and string trio (2016/2020). With this unusual scoring, Illés was able to advance into new sound spaces while continuing the approach of the *Three Watercolors*. Prior to the composition, he borrowed a bayan, an Eastern European accordion, and experimented with its sounds. During the piece the instruments gradually come together after isolated impulses to mutually interact. Strong and fragile figures are contrasted with and react to each other. While the accordion with its powerful sound is initially dominant, gentle impulses from the strings soon appear, prompting the accordion to show its filigree facets as well. In the middle section, pulsating string movements combine together to create a pulling effect, augmented by powerful accents in the piano and accordion. This consolidated energy dynamizes the music as a whole, and the piano and accordion eventually break away from the strings. A caesura signals a change of perspective: a funeral march rhythm gradually emerges in the piano, and over the further course of the piece, the structures of all the voices seem to be wounded. The music proceeds to withdraw and die away.

A number of the clarinet's distinctive sound forms that were explored in the solo piece from *Three Watercolors* still had the potential to be developed in further contexts. This is the background to the composition of *Three Watercolors* for clarinet, violin, cello, and piano (2017/2020). Once again, different energetic contents, degrees of density, and states of tension are evoked through filigree, fragile sound elements

in differentiated interaction with one another: for example, the contrast between the aggressive incisiveness of the partially prepared piano and shadowy passages in the strings. Or the exploration of the subtle gestures of the clarinet, which are sometimes generated from air-flow noises and sometimes unfurl a wide range of tonal oscillations. A gradual superimposition of varying sound objects, accompanied by climaxes, leads to an intensification of the music. Toward the end we encounter a reversal of perspective as the sounds appear to emerge from behind frosted glass and, finally, become so incorporeal that we seem to hear an Aeolian harp being played by the wind.

In the most recent piece in the series, *Three Watercolors* for small ensemble (2018/20), Illés extends his exploration of fragile, transparent sounds that accumulate in subtle superimposition to an ensemble with a wide range of distinctive timbres at its disposal: in addition to the flute, clarinet, prepared piano, and string trio, the extensive percussion instruments play an important role in the work. The characteristic timbres of the different percussion instruments, the majority of which do not have a fixed pitch, are very suitable for creating flexible, dynamic sounds. Accordingly, striking sound creations are produced with the aid of such instruments as the bass marimba, crotales, friction plaques,

thunder sheet, cymbals, metal saw, bongos, tom-toms, guiro, and rin, a singing bowl. This use of percussion audibly generates further inspirations for the other instruments: string impulses that lead into scintillating metallic sound fields, shimmering, hissing, grating sound shapes that initially appear fragile, then gradually reveal more robust and chiseled contours. The music is dynamically charged in the energetically dense central sections by rhythmic impulses saturated with color. The kinetic energy derived from this continues to linger in the bare, vibrating sound surfaces of the woodwinds at the end of the piece.

Eckhard Weber

Translated from German by
Aaron Epstein

Unless otherwise noted, the quotes by
Márton Illés are from an interview with the author in May 2021

Márton Illés

Márton Illés, born in Budapest in 1975, is one of the most internationally sought-after composers of his generation. After completing his basic musical training in special institutes founded by Zoltán Kodály, he studied composition with Detlev Müller-Siemens and piano with László Gyimesi at the City of Basel Music Academy, then composition with Wolfgang Rihm and music theory with Michael Reudenbach at the Karlsruhe University of Music. Illés' output to date encompasses works for music theater, string orchestra, and symphony orchestra as well as compositions for solo instruments, chamber music, string quartets, vocal works, ensemble pieces, and electro-acoustic compositions. Important milestones in his oeuvre include his piano concerto *Rajzok II* (2011), which was premiered at the Cologne Philharmonie with the Bamberg Symphony Orchestra and with himself at the piano, the clarinet concerto *Re-Akvarell* written for Sabine Meyer, a commission from the Lucerne Festival and the NDR Hamburg,

his orchestral piece *Ez-tér*, for which he received the prize of the SWR Symphony Orchestra at the 2017 Donaueschinger Festival, and his Violin Concerto, written in 2020 for Patricia Kopatchinskaja and premiered at the WDR Cologne. His compositions are regularly performed at festivals and concert halls throughout the world.

Illés taught music theory and composition at the music universities in Karlsruhe, Mannheim, and Würzburg for fourteen years. He has received numerous prizes and awards, including the fellowships at the German Academy Rome Villa Massimo, Villa Concordia Bamberg, and Civitella Ranieri Foundation New York, the Christoph and Stephan Kaske Foundation Prize in Munich, the Ernst von Siemens Music Foundation Prize, the Schneider-Schott Music Prize of the City of Mainz, and the Hindemith Prize of the Schleswig-Holstein Music Festival.

© Astrid Karger

ensemble recherche

The members of the ensemble recherche have been dedicated to the new and unknown since 1985. The Freiburg-based ensemble has shaped contemporary music and written musical history during this period of more than three decades – with in excess of 600 premiers and more than 50 CD recordings. The eight musicians, all internationally known soloists in the field of contemporary music, combine immense pleasure in experimentation with enthusiasm for intensive consideration of the present time. The eight soloists place

their enormous musicality and their individual personalities at the service of the collective so that they can research the musical present together, as an ensemble. The considerable energy and personal commitment of each and every explains why the independent ensemble has been recognised as one of the most important players of contemporary music for more than three decades.

The ensemble recherche is regularly invited to the most prestigious festivals in Europe, and has made guest appearances at, among others, the Salzburg Festival, the Lucerne Festival, the Elbe Philharmonic Hall, the Concertgebouw Amsterdam, the Venice Biennale, the Donaueschingen Music Festival, the Darmstadt International Summer Courses for New Music, and the Vienna Modern. International concert tours have taken the ensemble to,

among other places, Israel, Japan, China, Russia, Mexico, the USA and South America. In Freiburg the ensemble introduces the public to new developments in contemporary music and exciting composer personalities during its own series of subscription concerts.

In collaboration with both young and established composers, the ensemble recherche generates new impetus and greatly influences the development of contemporary music. Students of composition at the music academies in, among other places, Helsinki, Copenhagen, Linz, Freiburg, Antwerp, Reykjavik and Cambridge profit from the ensemble musicians' many years of experience within the framework of the ensemble's long-standing Class Work project, in particular. The ensemble's personal links to important composers of the 20th century (particularly with Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm, Salvatore Sciarrino, Gérard Grisey, Hans Abrahamsen and Hans Werner Henze) make its musicians experts in historical performance practice in the contemporary music of the last century.

The ensemble invests in the future and wants to pass on its spirit of research to the next generation in numerous teaching activities, such as school workshops, children's concerts, participative youth projects, and master classes. The ensemble recherche thus advocates a culture of sensitive listening, a productive handling of difference, and a joyful and relaxed approach to complexity.

The ensemble recherche, together with the Freiburg Baroque Orchestra, has been headquartered in the Ensemble House Freiburg since 2012. During recent years, the ensemble has gradually rejuvenated itself with younger musicians and new management – ideal prerequisites for continuing to write musical history in future...

The ensemble recherche won the City of Freiburg Reinhold Schneider Prize in 2018.

The ensemble recherche is sponsored by the City of Freiburg and the state of Baden-Württemberg.

www.ensemble-recherche.de

Translated from German by
Richard Dennis

Sensible Klangexpeditionen, vibrierende Energieströme.

Die sinnliche Präsenz von Körper- und Farbdynamiken in den Werkreihen *Psychogramme* und *Drei Aquarelle* von Márton Illés

Schon in den Werken der frühen 2000er Jahren von Márton Illés sind körperlich erfahrbare Energie, gestische Wucht und visuelle Vorstellungen des Klanglichen zu bemerken. Nach 2010 hat der Komponist daraus weitere Konsequenzen für sein Schaffen gezogen: Sein musikalisches Denken orientiert sich seitdem nicht mehr an fixierten Tonhöhen, sondern an Klängen – entweder als akustische Manifestationen imaginierter Linien oder körperlich nachempfunderer Gesten. Wie er dies konkret mit Instrumenten umsetzt, demonstrieren eindrücklich seine Werkreihen *Drei Aquarelle* und *Psychogramme*. Den einzelnen Stücken ist eine intensive praktische Auseinandersetzung mit den jeweiligen Instrumenten vorausgegangen. Dieser körperliche Kontakt mit den Instrumenten ist für Márton Illés unabdingbar, um Erfahrungen mit feinsten Nuancen in der Klangerzeugung zu sammeln, ausgeweitete Spieltechniken einschätzen zu können und damit Neuland in der Komposition zu betreten. Auf diese Weise entwickelt sich ein eigenes Vokabular an außergewöhnlichen Klanggestalten und Klanggesten, das in musikalischen Abläufen wirksam wird. Dynamische Prozesse in Dichtegraden und verschiedene Intensitäten des Energiegehalts, „Spannungstemperaturen“, in den Worten von Illés, spielen dabei eine wesentliche Rolle. Um seine Klangvorstellungen für die Interpreten möglichst präzise im Notentext zu fixieren, haben sich seine Partituren zu einer Mischung aus herkömmlicher Notenschrift, selbst

entwickelter Spezialnotation, Spiel-Tabulatur und grafischer Notation entwickelt. Zur künstlerischen Akribie, mit der Márton Illés kompositorische Versuchsanordnungen durchdringt, gehört auch die kritische Überprüfung der klanglichen Details, der Energien und der Proportionen innerhalb der musikalischen Form. Deshalb überarbeitet er oft die ersten Versionen eines Werks, nachdem er das Klangresultat im sinnlichen Hörerlebnis kennengelernt hat.

Psychogram I. „Jajgatós“ („jammernd“)
für Viola solo (2013/2016)

Psychogram II. „Rettegős“ („ängstelnd“)
für Klarinette solo (2015)

Psychogram IV. „Durcáskodós“ („schmollend“)
für Violoncello solo (2019/2021)

Für das erste Stück der *Psychogram*-Werkreihe, *Psychogram I. „Jajgatós“* für Viola solo (2013/2016), experimentierte Márton Illés bereits im Vorfeld 2012 intensiv mit dem ausgewählten Instrument und fand dabei außergewöhnliche Klangmöglichkeiten. „Eine ganz neue Welt“ habe sich ihm dadurch eröffnet, mit zahlreichen klanglichen Fundstücken. Er fing an, diese systematisch zu archivieren: in Form von Audioskizzen und visuellen Skizzen fixierte er musikalische Gesten und Prozessverläufe. Während des Experimentierens entdeckte er, dass sich diese spezifischen Körper- und

Gefühlszustände zuordnen lassen. In einem Werkkommentar zu *Psychogram I* hat Márton Illés dies ausgeführt: „Meine Liebe zur körperhaften, gestisch betonten Ausdruckweise scheint nicht nachzulassen, im Gegenteil: Ich suche Wege, wie ich feinste körperliche Gesten, Reflexe, noch direkter, nackter und präziser darstellen kann. Kein noch so gut geschriebener Text schafft es, intimste psycho-physische Regungen mit einer Unmittelbarkeit und einem Wiedererkennungspotenzial zu vermitteln wie der physisch wirkende und sich energetisch in der Horizontalität der Zeit entfaltende Klang.“ Diese Herangehensweise gilt für alle weiteren Stücke der *Psychogram*-Werkreihe: In seinem Werkkommentar zu *Psychogram II* hat der Komponist dargelegt, in welchem Bezug diese „psycho-physischen Regungen“ und die musikalische Gestaltung zueinander stehen: „Was mich dabei fasziniert, ist nicht die bloße „Verklanglichung“ dieser Erscheinungen, sondern das Erfassen der energetischen Natur von psycho-physischen Vorgängen, Reflexen und Prozessen, die uns Menschen innewohnen.“

Bei *Psychogram I* wäre der ungarische Untertitel *Jajgatós* mit „jammernd“ zu übersetzen, laut Werkkommentar ist das Stück „ein einziger neurotischer Anfall, ein tobendes Gejammer“: Ein schluchzender Ausbruch zu Beginn entfacht ein weites Spektrum an unterschiedlichen Klängen, die an Klagelaute erinnern, erzeugt durch verschiedene Stricharten auf der Bratsche. Eruptionen wechseln sich mit wimmernden Rückzügen ab. Bogenschläge und geräuschhafte Wischbewegungen auf den Saiten vermitteln den Eindruck, der Körper erbebe von der Wucht der Emotionen. Auch das Obsessive eines Weinkrampfs wird suggeriert, wenn sich die Bewegung in hohe Lagen mit geräuschhaften Anteilen schraubt. Es spricht für die sensible Beobachtungsgabe und das dramaturgische Gespür von Márton Illés, wie er diese Momente im Verlauf des Stücks eindrucksvoll inszeniert.

Márton Illés kommt vom Klavier und hat neben Komposition ebenfalls Schlagzeug gelernt. Auch zur Klarinette, deren direkten und vielseitigen Klang er sehr schätzt, hat er eine enge Beziehung. Seit seiner Schulzeit pflegt er enge Freundschaften mit Klarinettenistinnen und Klarinettenisten und beschäftigt sich seit langem mit der Spieltechnik des Instruments. Der Komponist erläutert im Werkkommentar zu *Psychogram II*. „*Rettegős*“ für Klarinette solo (2015), in seinem Stück gehe es „um die Beobachtung verschiedenster Angstzustände in extremen emotionalen Intensitätsgraden, von leichter Bedrängnis bis zum wütenden Panikanfall.“ Der Untertitel *Rettegős*, im Deutschen wäre dies „ängstelnd“, ist im Ungarischen ein schillernder Begriff, denn, so Márton Illés im Werkkommentar, er stehe „in der emotional ansteigenden Reihenfolge der Wörter für Angst auf der höchsten Ebene und bedeutet sehr große, tiefe Angst. Erscheint allerdings in einer grammatikalischen Form, die den ernstesten Begriff zwar nicht entkräftet, aber ein wenig, nicht ganz humorlos und etwas kindlich abmildert.“ Im Stück äußert sich das Verinnerlichte, Atemlose der Angst anfangs in der vorsichtig tastenden Klangfindung, mit Tremoli, Obertönen, Unter- und Überblasen sowie körperlosen Klängen, die unter permanenter Anspannung stehen, später in nervösen, hypermotorischen Bewegungen. Nehmen die Klänge volle Gestalt an, sind sie rau, geräuschhaft und kehlig wie Angstschreie.

Nach *Psychogram III*. „*Elfojtós*“ („verdrängend“) für Flöte solo (2018) entstand 2019 die erste Fassung von *Psychogram IV* für Violoncello solo (2019/2020/2021) mit dem ungarischen Titel „*Durcáskodós*“ („schmollend“). Schmollen bedeutet Verweigerung der Kommunikation, Rückzug aus der Auseinandersetzung, ein störrisches Verschließen nach außen, eine Abwehr. In *Psychogram IV* sind die Einsätze des Violoncellos disparat und zerrissen: kurze, in sich kreisende Einwürfe, die gar nicht erst den Dialog suchen. Dazwischen stehen Pausen in der Mitteilung, diese jedoch

nicht als Energieabfall, sondern als angespannte Ruhe vor einem möglichen Ausbruch. Extrem kontrastreiche Gesten wechseln sich in schneller Folge ab, gespielt etwa mit starkem Bogendruck, mit Kreisbewegungen des Bogens beim Streichen oder mit kraftvollem Wischen über die Saiten. Es gibt kurze, heftige Gesten mit beharrlichen Melodiebewegungen in einem engen Tonraum, nervöse akkordische Glissandi, obsessiv aufblitzende Akzente. Der innere Widerstreit, die Verkrampfung und der Sog des Schmollens werden in diesem extrem heterogenen Gefüge eingefangen.

Három akvarell klarinétra

(Drei Aquarelle für Klarinette solo) (2014)

Drei Aquarelle für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier (2017/2020)

Drei Aquarelle für Akkordeon, Klavier und Streichtrio (2016/2020)

Drei Aquarelle für kleines Ensemble (2018/2020)

Die Erforschung, Kombination und Interaktion von Klangfunden und neuen Spieltechniken, die im *Psychogram*-Zyklus begegnet sind, prägen auch die Werkreihe der *Drei Aquarelle*. Hier in einem Ansatz, der vom Visuellen ausgeht: Wie bei einem mit Aquarellfarben geschaffenen Gemälde geht es um dezente Farbspuren, zarte Strukturen und deren Überlagerungen, um Transparenz, um verschiedenartige Mischverhältnisse und um die Intensivierung von Farben und Gestalten, wenn die Mittel verdichtet werden.

Den Ausgangspunkt dieser Werkreihe stellen *Drei Aquarelle* für Klarinette solo (2014) dar. Wie in allen Ausprägungen der *Drei Aquarelle* liegt der formale und energetische Schwerpunkt im Klarinettensolowerk auf dem Mittelstück. Das leichtgewichtige erste Stück behandelt das Entstehen von Klängen und ihre Transformationen. Hier wird der

Fokus auf Subkutanes gesetzt. Wenn diese Musik dann im Mittelstück in den Vordergrund tritt, vollzieht sich dies in fein ziselierten Wendungen, entweder über einen weiten Tonraum oder mit klanglicher Auffächerung in Vorder- und Hintergrund. Márton Illés stößt in diesem Werk konsequent in mikrotonale Bereiche vor, sachte Multiphonics und vielfache Obertöne bestimmen weite Passagen.

Gleich nach diesem Solowerk ist *Re-akvarell* für Klarinette und großes Orchester (2015) entstanden, bei dem Momente des Solowerks aufgegriffen und in einer größeren Perspektive weiterverarbeitet wurden. Danach entstanden *Drei Aquarelle* für Akkordeon, Klavier und Streichtrio (2016/2020). Bei dieser besonderen Besetzung konnte Márton Illés mit seinem Ansatz der *Drei Aquarelle* in neue Klangräume vorstoßen. Im Vorfeld ließ er sich ein Bajan, ein osteuropäisches Akkordeon, aus und experimentierte mit den Klängen. Im Stück sammeln sich die Instrumente nach isolierten Impulsen allmählich zur gemeinsamen Interaktion. Kräftige und fragile Gestalten werden gegeneinander aufgestellt und miteinander ausgehandelt. Ist das klangstarke Akkordeon zunächst dominant, so übertragen sich bald sachte Impulse der Streicher, so dass das Akkordeon auch seine filigranen Facetten zeigt. Im Mittelteil bündeln sich pulsierende Streicherbewegungen zu einem Sog, angereichert mit kraftvollen Akzenten von Klavier und Akkordeon. Diese gemeinsame Energie führt zu einer Dynamisierung des Gesamtgeschehens, bei dem sich schließlich Klavier und Akkordeon von den Streichern lösen. Nach einer Zäsur ändert sich die Perspektive: Allmählich zeichnet sich im Klavier der Rhythmus eines Trauermarsches ab und im weiteren Verlauf erscheinen die Strukturen sämtlicher Stimmen wie versehrt. Was folgt, ist ein Rückzug bis zur Starre des Verklingens.

Einige der besonderen Klanggestalten der Klarinette, die im Solostück *Drei Aquarelle* behandelt wurden, barge

noch Potenzial, sich in weiteren Zusammenhängen zu entfalten. So entstanden *Drei Aquarelle* für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier (2017/2020). Erneut werden mit filigranen, fragilen Klangelementen in differenzierter Interaktion unterschiedliche Energiegehalte, Dichtegrade und Spannungszustände ausgehandelt: Etwa der Kontrast zwischen der offensiven Prägnanz des teilweise präparierten Klaviers und den schattenhaften Einsätzen der Streicher. Oder die Auslotung der subtilen Gesten der Klarinette, die sich mal aus Luftgeräuschen generieren, mal eine breite Palette klanglichen Oszillierens entfalten. Zu einer Intensivierung des Geschehens führt eine allmähliche Überlagerung verschiedener Klangobjekte, die mit Klimaxsteigerungen einhergeht. Gegen Ende vollzieht sich ein Umschlag der Perspektive, die Klänge wirken wie hinter einer Milchglasscheibe und schließlich so körperlos, als würde eine Aolsharfe den Wind einfangen.

Im bislang jüngsten Stück der Werkreihe, *Drei Aquarelle* für kleines Ensemble (2018/20), erstreckt Márton Illés seine Erforschung fragiler, transparenter Klänge, die sich in subtiler Überlagerung akkumulieren können, auf ein Ensemble mit einer großen Palette markanter Klangfarben: Neben Flöte, Klarinette, präpariertem Klavier und Streichtrio ist hier das umfangreiche Schlagzeug prägend. Die charakteristischen Klangfarben der unterschiedlichen Schlaginstrumente, deren Großteil nicht tonhöhenfixiert ist, kommen dem Ansatz, flexible, dynamische Klänge zu kreieren, sehr entgegen. Dementsprechend gelingen hier verblüffende Klangkreationen unter Mitwirkung von Instrumenten wie Bassmarimba, Crotales, Reibplatten, Donnerblech und Becken, mit einer Metallsägescheibe, Bongos, Tom-Toms, Guiro und Rin, einer Klangschale. Diese Auseinandersetzung mit dem Schlagzeug generiert hörbar weitere Inspirationen für die übrigen Instrumente: Streicherimpulse, die in metallisch schillernde Klangfelder

münden, flirrende, zischende, reibende Klanggestalten, die zunächst zerbrechlich wirken, dann allmählich robustere und kantigere Konturen zeigen. Das Ganze wird in den energetisch dichten zentralen Abschnitten durch farbgesättigte Rhythmusimpulse dynamisch aufgeladen. Die sich daraus ableitende Bewegungsenergie wirkt noch in den fahlen vibrierenden Klangflächen der Holzbläser am Ende des Stücks nach.

Eckhard Weber

Sofern nicht anders vermerkt, stammen die Zitate von Márton Illés aus einem Interview mit dem Autor vom Mai 2021

Márton Illés

Der 1975 in Budapest geborene Márton Illés ist einer der international gefragtesten Komponisten seiner Generation. Nach der musikalischen Grundausbildung in von Zoltán Kodály gegründeten Spezialinstituten studierte er an der Musik-Akademie Basel Komposition bei Detlev Müller-Siemens und Klavier bei László Gyimesi, anschließend an der Musikhochschule Karlsruhe Komposition bei Wolfgang Rihm und Musiktheorie bei Michael Reudenbach. Márton Illés bisheriges Schaffen umfasst Werke für Musiktheater, Streichorchester und Sinfonieorchester, Kompositionen für Soloinstrumente, Kammermusik, Streichquartette, Vokalwerke, Ensemblestücke und elektroakustische Kompositionen. Wichtige Meilensteine seines Schaffens sind u.a. sein in der Kölner Philharmonie mit den Bamberger Symphonikern und mit ihm selbst am Klavier uraufgeführtes Klavierkonzert *Rajzok II* (2011), das für Sabine Meyer geschriebene Klarinettenkonzert *Re-Akvarell*, ein Auftragswerk des Lucerne Festivals und des NDR Hamburg, außerdem sein Orchesterstück *Ez-tér* für welches er den

Preis des SWR-Symphonieorchesters bei den Donaueschinger Musiktagen 2017 erhielt sowie sein 2020 für Patricia Kopatchinskaja geschriebenes und im WDR Köln uraufgeführtes Violinkonzert. Seine Kompositionen werden regelmäßig bei Festivals und in Konzertsälen weltweit aufgeführt.

Márton Illés unterrichtete 14 Jahre lang Musiktheorie und Komposition an den Musikhochschulen Karlsruhe, Mannheim und Würzburg. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter das Stipendium der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo, der Villa Concordia Bamberg und der Civitella Ranieri Stiftung New York, den Preis der Christoph-und-Stephan-Kaske-Stiftung in München, den Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung, den Schneider-Schott-Musikpreis der Stadt Mainz und den Hindemith-Preis des Schleswig-Holstein Musik Festivals.

ensemble recherche

Seit 1985 widmen sich die Mitglieder des ensemble recherche dem Neuen und Unbekannten. Über den Zeitraum von mehr als drei Jahrzehnten, mit über 600 Uraufführungen und rund 50 CD-Einspielungen, hat das Freiburger Ensemble musikalische Gegenwart gestaltet und Musikgeschichte geschrieben. Die acht Musikerinnen und Musiker – allesamt international konzertierende SolistInnen im Bereich der Neuen Musik – verbindet die große Lust am Experimentieren und die Begeisterung für die intensive Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Die acht Solistinnen und Solisten stellen ihre enorme Musikalität und ihre individuellen Persönlichkeiten in den Dienst des Kollektivs, um gemeinsam, als Ensemble, an der musikalischen Gegenwart zu forschen. Dem hohen Elan und dem persönlichen Einsatz jedes und jeder Einzelnen ist es zu verdanken, dass sich das freie Ensemble in über drei Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Akteure der Neuen Musik etabliert hat.

Das ensemble recherche wird regelmäßig zu den renommiertesten Festivals Europas eingeladen und gastierte u. a. bei den Salzburger Festspielen, dem Lucerne Festival, in der Elbphilharmonie, im Concertgebouw Amsterdam, bei der Biennale Venedig, den Donaueschinger Musiktagen, den Darmstädter Ferienkurse und Wien Modern. Internationale Konzerttourneen führten u. a. nach Israel, Japan, China, Russland, Mexiko, in die USA und nach Südamerika. In Freiburg bringt das Ensemble in seiner eigenen Abokonzertreihe dem Publikum neue Entwicklungen der zeitgenössischen Musik und spannende KomponistInnen-Persönlichkeiten nah.

In Kollaboration mit jungen wie etablierten KomponistInnen setzt das ensemble recherche Impulse und beeinflusst maßgeblich die Entwicklung der gegenwärtigen Musik. Besonders im Rahmen des langjährigen Projekts Klassen Arbeit konnten Kompositionsstudierende, u. a. der Musikhochschulen Helsinki, Kopenhagen, Linz, Freiburg, Antwerpen, Reykjavik und Cambridge, von den langjährigen Erfahrungen der MusikerInnen profitieren. Die persönliche Verbindung mit wichtigen KomponistInnen des 20. Jahrhunderts, besonders mit Helmut Lachenmann, Wolfgang Rihm, Salvatore Sciarrino, Gérard Grisey, Hans Abrahamsen und Hans Werner Henze, macht das Ensemble heute zum Experten für historische Aufführungspraxis in der Neuen Musik des ausgehenden 20. Jahrhunderts.

In zahlreichen Education-Aktivitäten, wie Schul-Workshops, Kinderkonzerten, partizipativen Jugendprojekten und Meisterkursen, investiert das Ensemble in die Zukunft und möchte den Forschergeist an die nächste Generation weitergeben. Das ensemble recherche setzt sich in dieser Form für eine Kultur des sensiblen Zuhörens, des produktiven Umgangs mit Differenzen und der lustvollen und angstfreien Auseinandersetzung mit Komplexität ein.

Seit 2012 ist das ensemble recherche gemeinsam mit dem Freiburger Barockorchester im Ensemblehaus Freiburg beheimatet. In den letzten Jahren hat sich das Ensemble durch drei neue Musiker und ein neues Management sukzessive verjüngt – optimale Voraussetzungen also, um auch in Zukunft Musikgeschichte zu schreiben ...

2018 erhielt das ensemble recherche den Reinhold-Schneider-Preis der Stadt Freiburg.

www.ensemble-recherche.de

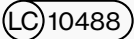

Recording dates: 23–25 November 2020, 17–18 December 2020, 23 July 2021
Recording venue: Hans-Rosbaud-Studio, SWR Baden-Baden/Germany
Producer: Südwestrundfunk

Engineer: Roland Rublé
Editor: Redaktion SWR: Bernd Künzig, Michael Rebhahn
Publisher: Breitkopf&Härtel

Cover: based on artwork by Maria Moser

0015066KAI –
© 2022 paladino media gmbh, Vienna
© 2022 KAIROS
www.kairos-music.com

 ISRC: ATK941506601 to 15 austromechana®

Márton Illés (*1975)

- 1–3 Three watercolors for clarinet (2014)
4–6 Three watercolors for accordion, piano and
string trio (2016/2020)
7 Psychogram I. “Jajgatós” (wailing)
for viola (2013/2016)
8–10 Three watercolors for clarinet, violin,
violoncello and piano (2017/2020)
11 Psychogram II. “Rettegős” (fearful) for clarinet (2015)
12–14 Three watercolors for small ensemble (2018/2020)
15 Psychogram IV. “Durcáskodós” (sulking)
for violoncello (2019/2021)

TT

79:21

ensemble recherche

© 2022 paladino media gmbh, Vienna . © 2022 KAIROS . kairos-music.com
ISRC: ATK941506601 to 15 . Made in the E.U.

0015066KAI

SWR»

ENSEMBLE
RECHERCHE

Breitkopf
& Härtel