

Laurens Patzlaff piano

**THE SORCERER'S
APPRENTICE**
DER ZAUBERLEHRLING

12 improvisations on a theme
by Paul Dukas

THE SORCERER'S APPRENTICE

DER ZAUBERLEHRLING

Im Jahr 2015 feiern wir den 150. Geburtstag des französischen Komponisten Paul Dukas. Dieser war zu seinen Lebzeiten ein angesehenes Musikkritiker und Kompositionslehrer, dennoch veröffentlichte er auffallend wenige Stücke. Sein bekanntestes Werk ist die sinfonische Dichtung „L'Apprenti sorcier“ (Der Zaublerlehring). Das Stück orientiert sich programmatisch an der gleichnamigen Ballade von Goethe. Nicht zuletzt durch den Disney-Film „Fantasia“ (1940) erreichte das Werk auch bei „nicht-klassischen“ Hörern internationale Popularität. Der Beginn des Themas dieses Orchester-Scherzos eignet sich hervorragend zur Improvisation:

Es charakterisiert eindrucksvoll den eifrigen Zaublerlehring, der in Abwesenheit seines „Hexenmeisters“ auf eigene Faust Zauberkunststücke ausprobiert, die bekanntlich in einer Katastrophe enden.

Allen Improvisationen auf dieser CD liegt das oben gezeigte Thema zugrunde. Mir ging es dabei nicht darum, den programmatischen Ablauf der Goethe-Ballade dramaturgisch zu imitieren. Die Stücke sind vielmehr Versuche, wie man mit einem musikalischen Thema improvisatorisch umgehen kann. Auch kompositorische „Tricks“ spielen hier eine Rolle. So erscheint das Thema gespiegelt, rhythmisch und tonal etwas verändert im Stück „Off to Adelaide“:

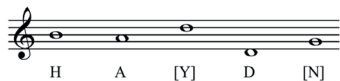
Selbst rückwärts gespielt, wie in der Improvisation „Rerecros“, klingt das Thema sinnvoll:

Die Improvisationen sind nahezu ungeschnittene Momentaufnahmen eines musikalischen Nachdenkens über das Thema. Auch von anderen „Zaubereien“ habe ich mich inspirieren lassen und diese in Form von Zitaten in die Musikstücke hineingestreut. Die Titel sind in den meisten Fällen nachträglich edacht worden. Sie stehen absichtlich in verschiedenen Sprachen, manche sind sogar verschlüsselt, um nicht sofort beim Hörer eine direkte Assoziation auszulösen. Mehr sei an dieser Stelle aber nicht verraten.

Zwischen meinen Improvisationen spielte ich in memoriam Paul Dukas zwei seiner Kompositionen, die selten zu hören sind: Zunächst „Prélude élégiaque“ und etwas später „Pièce écrite pour le tombeau de Claude Debussy“ mit dem Untertitel: „La plainte au loin du Faune“ ...

Das erste Stück, das „Prélude“, schrieb Dukas 1909 zum 100. Todestag von Joseph Haydn. Auftraggeber dieser Komposition war eine Musikzeitschrift, die auch Debussy (Hommage à Haydn), Ravel (Menuet sur le nom d'Haydn) und andere Komponisten um Ideen zu folgendem Motiv gebeten hatte:

Der Titel des zweiten Stückes (1921 komponiert) verrät bereits dessen Zweck: eine Grabmusik für Claude Debussy. Hier zitiert Dukas Debussys berühmtes Orchesterwerk „Prélude à l'après-midi d'un faune“:

Das Werk ist eine düstere Totenklage, die bereits deutliche Züge der Musik der Moderne aufweist. Auch diese beiden Werke von Dukas sind musikalisch mit meinen Improvisationen verwoben worden.

[Laurens Patzlaff]

LAURENS PATZLAFF

Die Improvisation ist der Schwerpunkt der künstlerischen und pädagogischen Tätigkeit von Laurens Patzlaff. Der 1981 geborene Pianist begann im Alter von acht Jahren Klavier zu spielen. Schon bald begeisterte er sich für die fast grenzenlosen stilistischen Möglichkeiten des Klaviers und widmete sich, neben dem Erlernen des klassischen Repertoires, intensiv der Improvisation. Der „Bildungsmusiker“ Robert Schumann und der Jazzpianist Oscar Peterson zählen zu seinen wichtigsten Vorbildern und manifestieren für Laurens Patzlaff eine ganzheitliche Musikästhetik. Laurens Patzlaff studierte Schulmusik mit dem Verbreitungsfach Jazz- und Populärmusik an der Musikhochschule Stuttgart. Darüber hinaus studierte er Klavier als künstlerisches Fach bei Prof. Friedemann Rieger in Stuttgart und bei Prof. Uta Weyand in Madrid. Neben seiner internationalen solistischen Tätigkeit spielt er in verschiedenen Jazz-Bands und ist auch als Kammermusiker aktiv. Er arbeitete mit diversen Orchestern zusammen, u.a. mit dem Staatsorchester Stuttgart und dem Südwestdeutschen Kammerorchester. Zahlreiche Rundfunkaufnahmen dokumentieren sein Schaffen. Im November 2012 veröffentlichte er sein viel beachtetes Debutalbum „Reflections on Debussy“, auf dem er Werke von Debussy mit eigenen Improvisationen verknüpft. Er lehrt seit 2007 Klavier-Improvisation an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Außerdem unterrichtete er an den Musikhochschulen von Freiburg und Trossingen. Darüber hinaus gibt er regelmäßig Meisterkurse für Klavier und Improvisation, unter anderem an den Musikhochschulen von Melbourne, Sydney, Hong Kong, Peking und am Hunter College in New York City. Seine rege Konzerttätigkeit als Solist, Kammermusiker und Jazzpianist führte den mit vielen internationalen Preisen ausgezeichneten Pianisten durch verschiedene europäische Länder sowie nach Japan, Korea, Thailand und regelmäßig nach China, in die USA und nach Australien. 2013 wurde Laurens Patzlaff auf die deutschlandweit erste Professur für Angewandtes Klavierspiel an die Musikhochschule Lübeck berufen.

Improvisation is the main focus of pianist Laurens Patzlaff's artistic and academic career. Born in 1981, he started playing the piano at the age of eight. Even at an early stage he felt inspired and fascinated by the limitless stylistic possibilities which the piano offered and whilst building up his classical repertoire, he dedicated himself to the art of improvisation. The influential musician and composer Robert Schumann and the jazz pianist Oscar Peterson count amongst his most important role models and represent a holistic musical philosophy for Laurens Patzlaff. Laurens Patzlaff studied at the State University of Music and the Performing Arts Stuttgart to become a school music teacher, specialising in jazz and pop music. At the same time he studied the piano as an artistic profession under Professor Friedemann Rieger in Stuttgart and Professor Uta Weyand in Madrid. In addition to his international solo engagements he plays in various jazz bands and is also active as a chamber musician. He has worked with various orchestras including the Staatsorchester Stuttgart and the Südwestdeutsches Kammerorchester and many of his performances have been broadcast on the radio. In November 2012 he released his much acclaimed debut album 'Reflections on Debussy' in which he combines works by Debussy with his own improvisations. Since 2007 he has taught improvisation at the Stuttgart State University for Music and the Performing Arts. He has also taught at Freiburg and Trossingen universities. In addition he regularly hosts masterclasses for piano and improvisation at the universities of Melbourne, Sydney, Hong Kong, Beijing and others plus Hunter College in New York City. A busy programme of concert appearances as a soloist, chamber musician and jazz pianist have taken this exceptionally talented and multi-award-winning pianist to many different European destinations as well as to Japan, Korea, Thailand and regularly to China, the USA and Australia. In 2013, Laurens Patzlaff was appointed Germany's first ever professor for piano and improvisation (jazz and classical) at Lübeck University of Music.

THE SORCERER'S APPRENTICE

DER ZAUBERLEHRLING

In 2015 we celebrate the 150th birthday of the French composer, Paul Dukas. During his lifetime he was a respected music critic and teacher of composition but published surprisingly few works. The best-known of those works is the symphonic poem, 'The Sorcerer's Apprentice' (L'Apprenti sorcier). The piece is based on a ballad of the same name by Goethe and gained international popularity even with 'non-classical' audiences thanks in no small way to the Disney film, 'Fantasia', which was released in 1940. The opening theme of this orchestral scherzo lends itself very well to improvisation:

It wonderfully characterises the sorcerer's enthusiastic apprentice who, in the absence of his wizard master and at his own peril, experiments with magic spells which, as we all know, end in disaster.

The theme shown above is the basis for all the improvisations on this CD. For me it was not about dramatizing and imitating the programmatic sequence of Goethe's ballad. The pieces are more attempts to discover the extent to which a theme can be manipulated by means of improvisation. Even compositional 'tricks' play a part here. That's how the theme appears mirrored and somewhat rhythmically and tonally altered in the piece 'Off to Adelaide':

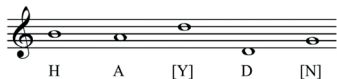
Even when played backwards, as in the 'Rerecros' improvisation, it still makes sense:

The improvisations are virtually unedited snapshots of a musical thought about the theme. I also allowed myself to be inspired by other 'sorcery' and scattered excerpts of these ideas amongst the pieces. In most cases the titles were chosen later. They are deliberately in various languages and some are even encrypted so as not to trigger an immediate association from the listener. But nothing more should be revealed at this stage.

Between some of my improvisations and in Paul Dukas' memory I play two of his less frequently performed compositions: first 'Prélude élégiaque' and later 'Pièce écrite pour le tombeau de Claude Debussy' with the subtitle: 'La plainte au loin du Faune' ...

The first piece, the 'Prélude', was written by Dukas in 1909 to mark the 100th anniversary of the death of Joseph Haydn. The composition was commissioned by a music journal which had also asked Debussy (Hommage à Haydn), Ravel (Menuet sur le nom d'Haydn) and other composers for ideas based on the following motif:

The title of the second piece (composed in 1921) immediately reveals its function as a requiem for Claude Debussy. Here, Dukas makes reference to Debussy's famous orchestral work 'Prélude à l'après-midi d'un faune':

The work is a gloomy lament which already exhibits clear traits of more modern 20th century music. Both of these works by Dukas have also been musically interwoven with my improvisations.

[Laurens Patzlaff, translated by Peter Silver]

1	overture	5:30
2	café paris	2:30
3	toccata	2:34
4	off to adelaide	4:29
5	kareol	4:33
6	lucia's dance	2:37
7	ponton	2:02
8	prélude élégiaque (by paul dukas)	5:09
9	sambandha	3:10
10	five points	4:22
11	rerecros	6:16
12	ithron	3:40
13	pièce écrite pour le tombeau de claude debussy (by paul dukas)	4:34
14	finale	4:59

total playing time: 56:34