

NAXOS

André Parfenov
Bandoneon-Story

Iuliana Münch • André Parfenov • Omar Massa

André
PARFENOV
(b. 1972)

Bandoneon-Story

1	Buenos Aires	2:57	8	Polka	1:43
2	Adagio	4:29	9	Ländler	1:57
3	Bandoneonschöpfung	5:45	10	Familienszene	8:25
4	Solo	2:12	11	Protest	3:45
5	Maschinentanz	2:36	12	Intro – Männertanz	3:30
6	Tanz der Tücher	4:23	13	Tango	3:16
7	Wedding	5:08	14	Finale	3:01

Playing Time: 53:13

Juliana Münch, Violin
André Parfenov, Piano (Solo 5 10)
Omar Massa, Bandoneon (Solo 4)

Bandoneon Story: Compositions for Bandoneon Trio by André Parfenov **The Bandoneon – The Instrument and Its History**

You know a musical instrument has come of age when you can take it as your main instrument at a state university. This has already happened with the clarinet and the saxophone. In the past few years, the bandoneon has also reached this milestone. The work of Astor Piazzolla opened up fresh sonorities and platforms for the instrument that are inextricably linked to his creation of 'nuevo tango'. Music for it was now able to stand on its own merits and shed the inevitable connection with dancing or singing. Now it's the bandoneon itself that's the focus of attention.

It may therefore seem a little surprising that Argentina wasn't actually the bandoneon's country of origin. Its convoluted history begins in Germany, in the city of Krefeld on the Lower Rhine. At the time – circa 1850 – Krefeld was a prosperous centre of the silk weaving industry and developed a thriving culture of local music, thanks in no small part to a cellist and music dealer by the name of Heinrich Band. To meet the needs of newly emerging music societies, Band designed an instrument that could take on the harmonic role of the organ in the way the accordion had already been doing. The new instrument was smaller but beautifully finished. It was initially used to accompany simple vocal and folk music, but also for arrangements of well-known arias and ballets. It was possible to keep manufacturing costs low by using subcontractors in Waldheim and Chemnitz who produced parts of the instrument in prison workshops. The persuasive price-performance ratio soon made the pretty little instrument a familiar item. After being brought to market as a 'bellows harmonica' or 'chromatic harmonica', it later took the name of the man who'd developed it and became known as a 'bandonion'. When it was introduced under this name at the World Exhibition of 1855 in Paris, it initially failed to take off, but among the music societies being formed in Germany it was highly

popular. For the working classes, the bandoneon came to symbolise their solidarity as a community... which led to their associations being banned.

Migrants or sailors took the instrument to Buenos Aires. History gives way to legend at this point in the story, but in one version, a sailor's bandoneon was stolen while he was visiting a brothel and the instrument found its way into Argentine popular culture from there. At the turn of the 20th century bandoneons were still slumbering in music dealers' warehouses. But then they were discovered by musicians and composers like Eduardo Arolas and Vicente Greco and became part of the tango ensemble or 'orquesta típica'.

What would Heinrich Band have said about the instrument he developed as it's used in tango? He'd probably be amazed, dumbfounded and bewildered by the leopard-like stalking of its rhythms and its intimate singing quality in tango and nuevo tango.

The reality is that transatlantic exchange has given rise to a renewed awareness of the local instrument in Krefeld too. Its bandoneon festival has been a fixture since 1985, celebrating the instrument's history and ensuring it continues through innovative new work. In 2023, the bandoneon prize that the city has awarded since 2018 went to Omar Massa. This marked the first step in the genesis of the *Bandoneon Story* project.

The Bandoneon Story – a project centred around composer André Parfenov
It might be considered a lucky coincidence that the bandoneon's somewhat surprising history was given a fitting commemoration by the city of Krefeld on the anniversary of its invention by Heinrich Band and that the bandoneon prize awarded to Omar Massa went hand in hand with a commission for composer André Parfenov to set that story to music. Not in the form of programme music dramatising the events in

a quasi-documentary way of course. The music was initially developed for a ballet by choreographer Robert North (entitled *Seide – Band – Bandoneon*) and was performed in Krefeld in this format. The present album was conceived as an independent suite, however.

Bandoneon Story is a series of movements inspired by the salient points in the instrument's history – more recent developments in South America, but also its origins in Krefeld and Chemnitz. Parfenov had already experimented successfully with working up historical material in this way on the *Aachener Walzer* album. The 'Aachen Waltz' was a brief melodic fragment that Pyotr Il'yich Tchaikovsky wrote while staying in the city. To create a full album, Parfenov supplemented it with pieces of his own in a variety of styles.

Compared with *Aachener Walzer*, the composer delves into the rich history of the bandoneon much more fully in *Bandoneon Story*. The present album turns this history into an audio journey. The music isn't a reconstruction in the sense of 'this is how it was', more a contemporary reflection on a historical panorama – such as you might encounter in a historical film. The forces – a trio comprising bandoneon, piano and violin – demonstrate the closeness to tango without getting in the way of any of the other stylistic elements that go towards making the album's narrative a gripping and emotional journey. It's a piece of musical research that's been inspired by the history. Because Parfenov's pieces go beyond reconstructing Ländler or the main innovations of tango. Probably not least because tango spread to Russia and Finland and has been flourishing there since the 1920s, albeit played on the accordion and tapping into a more melancholy vein. Inspired by these historical lines of development, Parfenov creates stylistic fusions, confronting traditional genres with jazz harmonies, classical music and contemporary classical to create a musical melting pot that combines many different colourings and moods, like the multicultural history of the instrument itself. Parfenov outlines the present-day relevance of the bandoneon from a historical context. He's joined by Omar Massa, who's

a perfect match for him, having himself emerged as a composer of innovative nuevo tango for the bandoneon, and by the violinist Iuliana Münch, who's not only performed with Parfenov for many years but has also had a significant role in the development of his ideas and projects.

The Music of *Bandoneon Story*

1 Buenos Aires

Our story begins in the present. With all three instruments playing spiritedly in unison, the classic syncopated rhythm of nuevo tango gradually builds to a fast-paced chase, chaotic and exciting – like the hustle and bustle of downtown Buenos Aires, with the individual instrumental lines meeting and moving apart like passers-by on crowded streets where notes meet like glances that briefly enchant before moving on amidst the musical maelstrom.

2 Adagio

The famous Argentine writer and poet Jorge Luis Borges, who often wrote about the streets and districts of Buenos Aires, once used to describe the intimacy of his home town, its secluded suburbs and twilight solitude. At the beginning of *Adagio* the bandoneon, harnessing the power of its crescendo and vibrato, spins a complex, melancholy line redolent of the secluded intimacy of Borges's Buenos Aires. Almost as though tossing down the notes of a short melodic idea that the instruments then take up and develop. At first sparingly accompanied by harmonically sophisticated dabs of piano, the melodic idea soars and gains in expressiveness, only to become lost in reflection again a moment later. Intelligent and restrained use of an expressive palette ranging from outburst to delicate loneliness allows *Adagio* to shimmer with a multiplicity of tones. Each of the three instruments brings a different nuance to the musical idea – the piano, brilliance; the violin, expressiveness; the bandoneon, serenity.

③ Creating the Bandoneon

The third piece now goes back to the beginning of the story and circumstances when Heinrich Band was wrestling with his invention. The violin's discordant introduction reflects the tricky decisions whilst he was developing the instrument and his struggle to identify which design would be optimal. Tightening the screws of the violin even offers an audacious musical reflection of the bandoneon being constructed. But the piece describes far more than that. The bandoneon then enters with something resembling a heartbeat, starting to come alive after its difficult birth and developing a musical idiom of its own in dialogue with the piano. *Creating the Bandoneon* steers a course between the historical reality of instrument-making and a poetic fiction – the birth of a sound.

④ Solo

In *Solo* the bandoneon really comes into its own and gains its independence. Even the bellows become audible, linking sounds like breathing and becoming aware of their function in society. Right at the end of the piece we hear liturgical sequences, referencing the role of the organ and harking back to the early days in 19th-century Krefeld, when the bandoneon's role was still to accompany congregational singing.

⑤ Dance of the Machines

In the fifth piece, we enter the city of Krefeld itself – the world of the up-and-coming middle classes, whose technological innovations are creating a new world. The piece is reserved for the piano and suggests the sounds of the early 20th century, conjuring up images of mechanised processes and designs running like clockwork in precisely interlocking swung rhythms.

⑥ Cloth Dance

Krefeld rose to prominence through its silk weaving. The magic of silk is suggested by the delicate piano introduction, the light, gentle movement of the precious fabric by the interweaving of the instruments playing

together. This was originally written and performed as a piece of dance. Simply listening to it allows the imagination to run free, unleashing the full synaesthetic potential of the music.

⑦ Wedding

A fresh twist in the story introduces us to society. Anyone expecting a wedding march here will be disappointed – in the best possible way. This piece, which may be the most profound, treads an intricate path, opening with the complex reflections of the violin. It is relieved in an almost surreal manner by the piano and bandoneon, the latter entering somewhere up in the stratosphere. The instruments then unite in expressive lamentation, concluding with a fugato. This is where the marriage of the instruments seems to occur, the polyphonic melodic lines of the violin and bandoneon coming together in the most intimate of unions. It's a miraculous transformation of the piece that mirrors the marriage ritual in the music.

⑧ Polka / ⑨ Ländler

The social dances that come next are scurrilously humorous and peppered with bold discords. The *Ländler* weaves in a piece from Heinrich Band's time that is briefly heard in almost its original form, providing a touching but extremely charming insight into the early bandoneon period.

⑩ Family Scene

Family Scene then reverts to a mood of profound rêverie again. Here sensitivity comes up against brusqueness, moments of calm against moments when people fly into a temper. It's the dialogue between the violin and piano that gradually generates an intimate shared theme, developed both narratively and gesturally, provoking fresh conflicts and ending in mutual agreement – though this is far from being the final word on the matter.

11 Protest

The rise of the middle classes and the development of new technologies sparked a number of protests in Krefeld. This piece takes up the city's 19th-century history, which becomes an integral part of the way the music develops. Following on from *Family Scene*, we have a protest that was already laid out there. The piano now strikes the table with its fist; with weighty steps, a direction is embarked on that the other instruments follow with grim determination. Accelerating unison pounding of feet generates the full force of a driving development that brings change. The instruments all join in a rowdy, euphoric march.

12 Intro – Men's Dance

In the wake of the euphoria of the previous piece comes sensitive reflection – a dialogue between the bandoneon and piano that dies away in a delicate pianissimo, only to erupt in an all-male contest based on the instruments themselves. This echoes the history of tango, which was originally a battle of the sexes – or in this case, more correctly, a contest between men. It's a burlesque scene that could have been taken from a musical. Melodic wit and quick rhythmic repartee are the weapons of choice, and it's played out in a succession of changing metres.

13 Tango

After the cultural origins of the tango comes tango music itself, here in its original rhythmic form. The origins of tango are uncertain. One theory is that the dance was introduced to Paris by Argentine migrants and was then taken back to Buenos Aires from there. What is certain is that the dance itself is based on a battle between the sexes. In the early years, this was danced by the lower classes, for whom machismo was tremendously important. Out of this evolved, as the dance was transmitted and modified, the artfully intertwined sequence of movements and fascinatingly abrupt, dynamic changes. But the notes don't want to adhere to traditional harmonies. This tango sounds as though it's drunk, with off-kilter sounds but striking contours that are rhythmically clearly recognisable.

14 Finale

Things get more exciting and the pace quickens again for the end of the album. The *Finale* refers back to the beginning by again incorporating elements of nuevo tango, which it mixes with sonorities from film music to round things off in a brilliant conclusion. The composition adheres to a strict structure derived from Baroque music, thus bringing *Bandoneon Story* to a close by creating an exciting dialogue between contemporary nuevo tango and classical music.

Steffen A. Schmidt

English translation: Susan Baxter

Bandoneon-Story: Kompositionen für Bandoneon-Trio von André Parfenov

Das Bandoneon – Geschichte und Instrument

Den musikalischen Ritterschlag erhält ein Instrument, wenn es an staatlichen Hochschulen studiert werden kann. So war es bei der Klarinette und beim Saxofon. Seit einigen Jahren gilt dies auch für das Bandoneon. Durch das Wirken Astor Piazzollas eröffneten sich neue Klang- und Spielräume des Instruments, die untrennbar mit der Schöpfung des Tango Nuevo verbunden sind. Die Musik stand nun für sich selbst, brauchte nicht auf den Zusammenhang von Tanz und Gesang zurückzugreifen. Das Instrument selbst ist nun der Protagonist.

Daher mag es einigermaßen überraschen, dass das Ursprungsland des Bandoneons keineswegs Argentinien ist. Die verschlungene Geschichte führt zurück nach Deutschland, in das niederrheinische Krefeld. Damals, um 1850, als Seidenweberstadt wirtschaftlich prosperierend, entwickelte Krefeld eine Musikkultur, die von einem Cellisten und Musikalienhändler besonders unterstützt wurde. Sein Name war Heinrich Band. Den Bedürfnissen neu entstehender Musikvereine folgend, konzipierte Band ein Instrument, das die harmonische Funktion der Orgel übernehmen konnte, wie zuvor schon das Akkordeon. In einem kleineren Format gehalten, aber durchaus vornehm verarbeitet, diente das neue Instrument zunächst für die Begleitung einfacher Vokal- und Volksmusik, durchaus aber auch für Arrangements berühmter Arien und Ballette. Die Kosten konnten bei der Herstellung gering gehalten werden, durch das Hinzuziehen von Subunternehmen in Waldheim und Chemnitz, die Teile des Instruments in Gefängniswerkstätten fertigen liessen. Das überzeugende Preis-Leistungs-Verhältnis machte das kleine Schmuckstück schnell bekannt. Es erhielt den Namen von seinem Erfinder, nachdem es als ‚Balgharmonika‘ und ‚Harmonika chromatique‘ auf dem Markt eingeführt wurde. Präsentiert unter letzterem Namen auf der Pariser Weltausstellung 1855, fiel es zunächst durch. Als Instrument der sich bildenden

Musikvereine in Deutschland war es dagegen äusserst beliebt. Für die Arbeiterschicht erreichte das Bandoneon symbolischen Charakter von Gemeinsamkeit, was dazu führte, dass die Vereine verboten wurden.

Durch Auswanderer oder Matrosen - hier verliert sich die bewiesene Geschichte in mythische Erzählungen - gelangte es nach Buenos Aires. Eine Variante des Mythos lautet, dass ein Matrose im Bordell seines Bandoneons beraubt wurde und das Instrument von da an seinen Weg in die Alltagskultur Argentiniens fand. Um die Jahrhundertwende schlummerten die Bandoneone noch in den Lagerhallen der Musikalienhändler, bis sie von Musikern wie Eduardo Arolas oder Vicente Greco entdeckt wurden und Eingang in ‚Orquestas típicas‘, die Tango-Ensembles, fanden.

Was hätte Heinrich Band wohl zu dem Gebrauch seines Instruments im Tango gesagt? Verblüfft würde er vermutlich der geschmeidig angreifenden, leopardenartigen Rhythmik, der sanglichen Intimität seiner Erfindung im Tango und Tango Nuevo lauschen.

Tatsache ist, dass aus der wechselvollen transatlantischen Begegnung auch in Krefeld ein neues Bewusstsein für das heimische Instrument entstanden ist. Seit 1985 hat sich das Bandoneon-Festival etabliert, bei dem Ursprung und Innovation gleichermaßen die Geschichte fortschreiben. Im Jahr 2023 erhielt Omar Massa den seit 2018 ausgeschriebenen Bandoneon-Preis der Stadt Krefeld. Damit war der Grundstein gelegt für das Projekt der Bandoneon-Story.

Die Bandoneon Story – ein Projekt um den Komponisten André Parfenov

Es darf als Glücksfall bezeichnet werden, dass diese doch recht erstaunliche Geschichte anlässlich des Jubiläums von Bands Erfindung von der Stadt Krefeld angemessen gefeiert wurde und der Bandoneon-Preis für Omar Massa einen Auftrag an den Komponisten

Andre Parfenov nach sich zog, die Geschichte des Instruments zu vertonen. Freilich nicht im Sinne einer Programmmusik, die dramaturgisch einheitlich die Ereignisse quasi dokumentarisch wiedergeben würde. Zunächst als Ballettmusik zu einer Choreographie von Robert North entwickelt und als solche auf der Krefelder Bühne gespielt, entstand die CD als eigenständige, abgekoppelte Suite.

Bei der ‚Bandoneon Story‘ handelt es sich um eine Anzahl von Sätzen, die von den verschiedenen historischen Stationen inspiriert wurde; sowohl von den neueren Entwicklungen in Südamerika, aber durchaus auch auf Quellen des Krefelder und Chemnitzer Ursprungs zurückgreifend. Ein ähnliches Aufgreifen historischen Materials hatte Parfenov bereits schon erfolgreich erprobt mit dem ‚Aachener Walzer‘, einem kurzen melodischen Fragment Peter Tschaiakowskys anlässlich seines Aufenthalts in der deutschen Stadt, zu dem Parfenov seine stilistisch vielseitigen Kompositionen beisteuerte und zu einer kompletten CD entwickelte.

Im Gegensatz zum ‚Aachener Walzer‘ greift der Komponist in ‚Bandoneon-Story‘ sehr viel ausführlicher auf die reiche Geschichte des Instruments zurück. Die vorliegende CD lässt sie zur Klangreise werden. Ein Klang, der keineswegs rekonstruktiv angelegt ist im Sinne eines ‚so-ist-es-gewesen‘, sondern vielmehr, ähnlich einem Historienfilm, ein geschichtliches Panorama aus der Gegenwart kommentiert. Die Besetzung eines Trios aus Bandoneon, Klavier und Violine, lässt dabei die Nähe zum Tango ebenso deutlich werden, wie sie zugleich offen ist für alle weiteren stilistischen Facetten, die auf der CD die Erzählung einer packenden wie auch gefühlvollen Reise musikalisch entwickeln. Eine historisch inspirierte Forschung von Musik. Denn Parfenov bleibt in seinen Kompositionen keineswegs bei den Rekonstruktionen der Ländler oder gängigen Errungenschaften des Tango stehen. Dies wohl auch, da der Tango eine seit den 20er Jahren blühende Verbreitung in Russland und Finnland verzeichnete, hier allerdings gespielt mit Akkordeon, und schwermütiger im Ausdruck. Von diesen historischen

Linien inspiriert schafft Parfenov stilistische Fusionen aus traditionellen Genres, die mit Jazzharmonik, klassischer und klassisch neuer Musik konfrontiert, wie in der multikulturellen Geschichte des Instruments selbst, einen musikalischen Schmelztiegel unterschiedlichster Tönungen und Atmosphären erzeugen. Parfenov entwirft aus der Perspektive des historischen Ursprungs die Gegenwärtigkeit des Bandoneons. Mit ihm der kongeniale Omar Massa, der selbst als Komponist des innovativen Tango Nuevo auf dem Bandoneon hervorgetreten ist und die Violinistin Iuliana Münch, die seit vielen Jahren nicht nur gemeinsam mit Parfenov musiziert, sondern erheblichen Anteil bei der Entwicklung der Ideen und Projekte hat.

Bandoneon-Story – Die Musik

1 Buenos Aires

Die Erzählung beginnt in der Gegenwart. Mit einem energischen Unisono der drei Instrumente baut sich der klassische, synkopisch unterteilte Rhythmus des Tango Nuevo allmählich zu einer rasanten Hetzjagd auf, wie inmitten des städtischen Treibens von Buenos Aires, spannend chaotisch, wo sich die einzelnen Klanglinien der drei Instrumente treffen und voneinander entfernen wie Passanten auf dicht bevölkerten Strassen, wo sich Töne treffen wie Blicke, die kurz verzaubern, um dann weiter im Sog der musikalischen Bewegung fortzuziehen.

2 Adagio

Der berühmte argentinische Dichter Jorge Luis Borges, der oftmals die Strassen und Stadtviertel von Buenos Aires besungen hat, sprach einst von der Intimität seiner Heimatstadt, von abgelegenen Vorstadtgäbenden, von Einsamkeiten in der Dämmerung. Das Bandoneon entfaltet im ‚Adagio‘ gleich zu Beginn mit all seiner Kraft des Crescendo und der Vibrati eine differenziert melancholische Linie, fast wie hingeworfene Töne eines kurzen melodischen Gedankens, der sich im folgenden durch die Instrumente fortspinn und an die einsame

Intimität von Borges' Buenos Aires denken lässt. Zunächst sehr sparsam von harmonisch raffinierten Farbtupfern des Klaviers begleitet, schwingt sich der melodische Gedanke auf zu grosser Expressivität, um im nächsten Moment wieder im Klangnachenken zu versinken. Die kluge Steuerung verhaltener Expressivität zwischen Ausbruch und zarter Einsamkeit lässt das ‚Adagio‘ in unterschiedlichsten Tönen changieren. In jedem der drei Instrumente gewinnt der musikalische Gedanke eine neue Nuance, eine Brillanz im Klavier, eine Ausdruckskraft in der Violine, eine Abgeklärtheit im Bandoneon.

③ Bandoneonschöpfung

Das dritte Stück geht nun zum Anfang der Geschichte zurück: zu der Situation, als Heinrich Band mit seiner Erfindung rang. Die dissonante Einleitung der Violine spiegelt die schwierigen Entscheidungen und das Ringen um die bestmögliche Konstruktion im Moment der Entwicklung und sogar das Anziehen der Schrauben - präsentiert von der Violine - reflektiert den Bau des Instruments in verwegener Spieltechnik. Aber das Stück thematisiert weit mehr. Wie mit einem Herzschlag setzt das Bandoneon anschliessend ein, beginnt nach der schwierigen Geburt lebendig zu werden und entwickelt seine eigene Klangsprache im Dialog mit dem Klavier. ‚Bandoneonschöpfung‘ navigiert zwischen der historischen Gegebenheit des Instrumentenbaus und der poetischen Fiktion einer Klanggebur.

④ Solo

Im Solo kommt das Bandoneon ganz zu sich, gewinnt Selbständigkeit. Sogar das Gebläse wird hörbar, verbindet die Klänge wie im Atmen und wird sich seiner gesellschaftlichen Rolle bewusst. Ganz am Ende der Komposition lassen sich kirchenmusikalische Folgen vernehmen, die auf die Funktion der Orgel hinweisen und auf den Krefelder Ursprung im 19. Jahrhundert zurückgehen, als das Instrument noch in der Aufgabe stand, den Gemeindegesang zu begleiten.

⑤ Maschinentanz

Mit der 5. Komposition gelangen wir in die Stadt Krefeld selbst, in jene Welt des aufstrebenden Bürgertums, das mit innovativen Technologien eine neue Welt schafft. Das dem Klavier vorbehaltene Stück verweist zugleich auf die Klänge des frühen 20. Jahrhunderts, beschwört Bilder mechanischer Abläufe und Konstruktionen, die in präzise schrägen Rhythmen wie ein Uhrwerk ineinandergreifen.

⑥ Tanz der Tücher

Krefeld wurde berühmt durch seine Seidenweberei. Der ganze Zauber des Seidenstoffes wird durch die zarte Einführung des Klaviers hervorgerufen, die sanften und leichten Bewegungen des Geschmeides mit dem Zusammenspiel der Instrumente gewebt. Ein Tanz, wofür die Komposition auch ursprünglich geschrieben ist und auf der Krefelder Bühne ihre Aufführung erlebte. Als Hörerfahrung darf sich die synästhetische Fantasie hier voll ausleben.

⑦ Wedding

Mit einer neuen Wendung in der Erzählung erreichen wir die Gesellschaft. Wer hier einen Hochzeitsmarsch erwartet, wird enttäuscht - auf beste Art. Die vielleicht tiefstsinngigste Komposition geht verschlungene Wege mit einer einleitenden komplex nachdenkenden Violine, die von Klavier und Bandoneon fast surreal abgelöst wird, letzteres in sphärischer Höhe einsetzend. In der folgenden Vereinigung der Instrumente ereignet sich eine expressive Wehklage, die von einem Fugato geschlossen wird. Gerade hier scheint die Hochzeit selbst zwischen den Instrumenten zu stattzufinden, wenn Violine und Bandoneon sich in innigster Verbundenheit mit polyphonen Melodielinien vereinen. Eine wundersame Verwandlung der Komposition, die das Ritual der Hochzeit musikalisch reflektiert.

⑧ Polka / ⑨ Ländler

Skurril witzig, mit dreisten Dissonanzen gespickt, zeigen sich die nachfolgenden Gesellschaftstänze, wobei

mit dem Ländler eine Komposition aus der Zeit Heinrich Bands eingeflochten ist, die kurzzeitig fast original erklingt und einen rührenden, dabei auch sehr charmannten Einblick in die Anfänge der Bandoneonzeit gewährt.

10 Familienszene

Tiefsinnig nachdenklich wird es dann wieder in der Familienszene, wo Sensibles auf Schroffes trifft, gelassene Momente auf aufbrausende. Es ist das Zwiegespräch zwischen Violine und Klavier, das allmählich ein gemeinsames, trautes Thema entwickelt, ebenso erzählend wie gestisch fortgesponnen, neue Konflikte heraufbeschwört und in gegenseitiger Zustimmung endet, die noch längst nicht das letzte Wort gesprochen hat.

11 Protest

Die wirtschaftliche Entwicklung des aufstrebenden Bürgertums und der neuen Technologien führte mehrfach zu Protesten in der Stadt Krefeld. Die Komposition greift diese Stadtgeschichte des 19. Jahrhunderts ebenso auf, wie sie sich zugleich in den musikalischen Verlauf integriert. An die Familienszene anschließend folgt ein Protest, der dort schon angelegt war. Das Klavier haut jetzt mit der Faust auf den Tisch, schweren Schritten wird eine Richtung eingeschlagen, der die anderen Instrumente in grimmigem Entschluss folgen. Mit einem sich beschleunigenden Unisono-Stampfen entsteht die ganze Wucht einer treibenden Entwicklung, die Veränderungen erzeugt. Tumultös euphorisch stimmen die Instrumente ein in einen Freudenmarsch.

12 Intro – Männertanz

Der Euphorie der vorigen Komposition folgt sensible Nachdenklichkeit, ein Zwiegespräch zwischen Bandononen und Klavier, das im zarten Pianissimo verklingt – um dann aufzufahren in einem Männerkampf, dessen Gegenstand die Instrumente selbst sind. Hier klingt die Geschichte des Tangos an, der ursprünglich

als ein Kampf der Geschlechter, oder hier besser: des männlichen Geschlechts, angelegt war. Eine burleske Szene, wie einem Musical entnommen, in der melodischer Witz und rhythmische Schlagfertigkeit die gewählten Waffen sind und im Wechsel der Metren ausgetragen wird.

13 Tango

Auf den kulturellen Ursprung des Tangos folgt der Tango selbst als Musik, hier in seiner rhythmisch ursprünglichen Version. Die Anfänge des Tangos liegen gleichfalls im Ungewissen. Eine Theorie lautet, dass der Tanz von argentinischen Auswanderern in Paris eingeführt wurde und erst von dort wieder zurück nach Buenos Aires gelangte. Fest steht aber, dass der Tanz selbst einen Geschlechterkampf thematisiert, der in den Anfangsjahren von unteren Gesellschaftsgruppen getanzt, den Machismo heiligte. Im kulturellen Prozess entwickelte sich daraus der kunstvoll verschlungene Bewegungsablauf mit seinen faszinierend abrupten dynamischen Wechseln. Aber die Töne wollen den traditionellen Harmonien nicht folgen. Wie angetrunken kommt dieser Tango daher, in schrillen Klängen, aber in rhythmisch klar erkennbarer, markanter Kontur.

14 Finale

Aufregend und rasant wird es dann wieder zum Ende der CD im Finale, das den Bogen zum Beginn spannt und erneut die Elemente des Tango Nuevo verarbeitet, sie mit Klängen der Filmmusik kreuzt und zu einem fulminanten Abschluss bringt. Dabei folgt die Komposition einem strengen Bauplan der Barockmusik und setzt zum Ende der Bandoneon-Story die Gegenwart des Tango Nuevo mit der klassisch historischen Musik in einen spannenden Dialog.

Steffen A. Schmidt

Parfenov Duo: A Symphony of Collaboration and Innovation

Iuliana Münch, Violinist

André Parfenov, Composer and Pianist

The Parfenov Duo operates under the captivating principle of 'The Composer on Stage'. This guiding concept underscores that much of their repertoire is composed by André Parfenov himself and highlights his innovative approach to interpreting works by other composers. Their performances, filled with humour and engaging dialogue, breathe new life into pieces arranged for violin and piano or solo piano, reminiscent of an era when composers and performers shared the stage.

André Parfenov: Bridging Musical Eras

Born in Russia, pianist and composer André Parfenov expertly intertwines the works of Beethoven, Rachmaninov, Liszt, Prokofiev, and Ravel with his own creative ideas. His compositions draw from Russian modernism, French impressionism, tango, and jazz, creating musical experiences rich in passion and rhythmic energy that resonate deeply with listeners.

Iuliana Münch: The Violinist's Touch

Romanian-born violinist Iuliana Münch plays a crucial role in the duo's creative process. Her expressive and playful performance style brings Parfenov's compositions to life. Münch is not only a formidable violinist with a commanding stage presence but also a charismatic communicator who enjoys engaging her audience.

A Rich Performance History

The Parfenov Duo's concert calendar boasts performances at prestigious events such as the Chamber Music Days in Düsseldorf, Master Concerts in Erkelenz, Ensembliä Festival Mönchengladbach, Hohenloher Kultursommer, and the Schleswig-Holstein Music Festival. They have graced numerous venues across Germany and have been invited to perform in Romania, captivating audiences with their dynamic performances.

Innovative Concerts and Recordings

Their concerts often feature not only their recording repertoire but also chamber music ballets, showcasing new compositions by André Parfenov with choreography by Robert North. Notable works include the whimsical *Pinocchio* for children and adults, the poignant *Lost Children* inspired by the tragic Überlingen plane crash, and *Kazimir Malevich*, influenced by the Russian avant-gardist's paintings.

Iuliana Münch and André Parfenov
Photo: Marco Borggreve

The Duo's Origin Story

The formation of the Parfenov Duo is intertwined with Peter Tchaikovsky's influence. André Parfenov recounts their first encounter, which sparked their artistic partnership: 'Iuliana heard me perform a Tchaikovsky Piano Concerto as a soloist. Shortly after, we met by chance in a rehearsal room where Iuliana was practicing Tchaikovsky's Violin Concerto. I was so impressed that I spontaneously played the orchestra part from memory on the piano.' This pivotal moment in 2009 marked the beginning of their journey together.

Parallel Paths and Shared Vision

Both Münch and Parfenov discovered their musical talents early and underwent rigorous training typical of Eastern European music schools, followed by conservatory studies in Moscow and Bucharest. They independently moved to Germany, where Parfenov completed his concert exam at the Folkwang University of the Arts in Essen, and Münch graduated from the Cologne/Aachen Music Academy. Their talents harmonise perfectly within the Parfenov Duo, each complementing the other to form a grand creative entity.

Latest Endeavor: International Artists' House Busteni

Their latest project, the 'International Artists' House Busteni' in Romania, showcases their commitment to nurturing young talent. They initiate and organise International Music Residencies, a series of masterclasses that bring together renowned international musicians and highly talented young instrumentalists, fostering the next generation of musical excellence.

Parfenov Duo: Eine Symphonie aus Zusammenarbeit und Innovation

Iuliana Münch, Violine

André Parfenov, Komponist und Pianist

Das Credo, unter dem das Parfenov Duo auftritt, lautet: "Der Komponist auf der Bühne". Damit ist nicht nur die Tatsache beschrieben, dass ein Großteil der Werke, die das Duo zur Aufführung bringt, aus der Feder von André Parfenov stammt, sondern auch Parfenovs Umgang mit Werken anderer Komponisten, die Bestandteil der Konzertprogramme des Duos sind und im Gespräch mit dem Publikum auf humorvolle Weise näher erforscht werden. Durch Bearbeitungen beispielsweise für Geige und Klavier oder für Klavier solo erklingen diese Werke ganz neu und frisch. Damit lässt das Duo eine Epoche wieder erlebbar werden, in der Komponist und Interpret noch eine Einheit auf der Bühne bildeten.

Der in Russland geborene Pianist und Komponist schlägt auf diese Weise eine kreative Brücke zwischen den Werken von Beethoven, Rachmaninow, Liszt, Prokofiev oder Ravel und eigenen kompositorischen Ideen. Es erklingen Elemente von russischer Moderne über französischen Impressionismus bis hin zum Tango. Selbst Jazzidiome finden ihren Platz. Die musikalischen Resultate sind voller Leidenschaft und rhythmischer Energie. Hörbares Anliegen ist Parfenov vor allem, dass die Musik in jedem Moment tief berührt.

Die in Rumänien geborene Geigerin Iuliana Münch ist intensiv an diesen Schöpfungsprozessen beteiligt, wenn sie die kompositorischen Ideen ihres Duo-Partners aufgreift, beantwortet und stets mit großer spielerischer Geste

umsetzt. Aber Iuliana Münch ist nicht nur eine souveräne Geigerin mit hoher Bühnenpräsenz, sondern ebenso eine vor Charme sprühende, rhetorisch brillante Musikvermittlerin, die stets das humorvolle Gespräch mit dem Konzertpublikum sucht.

Auf dem Konzertkalender der beiden Musiker finden sich Konzerte unter anderem bei den Kammermusiktagen in Düsseldorf, den Meisterkonzerten in Erkelenz, dem Ensemblia Festival Mönchengladbach, dem Hohenloher Kultur Sommer und dem Schleswig-Holstein Musik Festival. Sie traten zudem in zahlreichen Sälen, Schlössern und Konzertreihen in ganz Deutschland auf und waren für Konzerte in Rumänien eingeladen.

Das Parfenov Duo bietet bei Ihren Konzertauftritten nicht nur das Repertoire ihrer Alben sondern auch Ballette in kammermusikalischer Besetzung, mit musikalischen Neukompositionen von André Parfenov und in der Choreografie von Robert North. Hierzu zählen u. a. das humorvolle Pinocchio für Kinder und Erwachsene, Verlorene Kinder, das vielbeachtete Ballett zum Thema des Flugzeugunfalls bei Überlingen am Bodensee und Kazimir Malevich, inspiriert von den Bildern des russischen Avantgardisten.

Die Biografien der beiden weisen viele Parallelen auf. Nachdem im Kindesalter ihr Talent entdeckt wurde, erfahren beide die sprichwörtlich harte Ausbildung an den Musikgymnasien Osteuropas. Es folgt die Aufnahme an die Konservatorien von Moskau und Bukarest. Beide gehen anschließend unabhängig voneinander nach Deutschland. André Parfenov absolviert an der Folkwang-Hochschule Essen sein Konzertexamen, Iuliana Münch schließt ihr Studium an der Musikhochschule Köln und Aachen ab. Im Parfenov Duo ergänzen sich beide zu einem großen, kreativen Ganzen. Iuliana Münch hat viel von der querdenkerischen Kreativität André Parfenovs übernommen. Ihre eigene, Berge versetzende Musikalität ist wiederum eine nie versiegende Inspirationsquelle für André Parfenov.

Das jüngste gemeinsame Projekt von Iuliana Münch und André Parfenov ist die Gründung des Vereins „Internationales Künstler Haus „in Busteni- Rumänien. Gemeinsam initiieren und organisieren sie die Internationalen Musikresidenzen, eine Meisterkurs- Reihe , die internationale Musikergroßen mit hochbegabten Jungen Instrumentalisten zusammenbringen.

André Parfenov

André Parfenov was born in Königsberg, now Kaliningrad, in 1972 to a German mother and a Russian father. His extraordinary musical talent, including improvisation on the piano, was discovered at an early age. When the family later moved to the distant city of Ufa, he was offered one of the rare and coveted places at a music grammar school. This later paved the way for him to study piano at the world-renowned Tchaikovsky Conservatory in Moscow. For family reasons, the young pianist moved to Germany with his parents and siblings at the age of 22. He studied at the Folkwang Hochschule in Essen and received his concert exam with honours in 2000. André Parfenov has already performed with many orchestras, including the Moscow Symphony Orchestra, the National Symphony

Photo: Marco Borggreve

Orchestra of Brasov, the Lower Rhine Symphony Orchestra and the New Philharmonic Orchestra of Westphalia. Among the works he frequently performs are Tchaikovsky's *Concerto No. 1*, Rachmaninov's *Concerto No. 3*, Beethoven's *Concerto No. 5*, as well as George Gershwin's *Rhapsody in Blue*. Parfenov's solo performances have been documented on four solo albums to date.

He has also increasingly expanded his compositional experiments, creating a highly acclaimed homage to Maurice Ravel for the left hand only and an independent finale for Johann Sebastian Bach's unfinished Quadruple Fugue. 2015 saw the world premiere of a violin concerto composed by André Parfenov, which he dedicated to Vadim Repin.

André Parfenov's universal musical abilities led to a permanent position at the Mönchengladbach/Krefeld theatre. As a composer and pianist with a wide range of experience, he has created music for all genres and productions and has written highly acclaimed ballet music for Robert North's choreographies. In 2013, André Parfenov was honoured with the special prize for composition of the Ensembliä Mönchengladbach. In 2014, he received the Theatre Oscar from the *Rheinische Post* for his ballet music for Robert North's choreography *Verlorene Kinder*. In 2013, André Parfenov received the title and medal Honoured Artist of Bashkiria from its president. Further ballet music for *Chagall Fantasy* and *Pinocchio* followed soon after. Elmar Lampson, composer and President of the Hamburg University of Music and Theatre, wrote in a letter about the Parfenov Duo's first joint album: 'I deeply admire the art of the composer André Parfenov, the richness of his imagination, the depth of his expression, his unbridled power. He continues the tradition of the composer-virtuoso'.

André Parfenov has also been a lecturer at the Felix Mendelssohn Bartholdy Leipzig University of Music since 2015. He met Juliana Münch in 2009. Together they founded the Parfenov Duo and have since maintained an intensive artistic collaboration in the creation of new works and their presentation of unconventional concert programmes. Since then, André Parfenov's passions have included writing music for the violin and thus 'growing beyond the piano' – as he describes it in his own words.

André Parfenov wurde 1972 als Sohn einer deutschen Mutter und eines russischen Vaters in Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, geboren. Man entdeckte schon früh sein außergewöhnliches musikalisches Talent, wozu auch das Improvisieren auf dem Klavier gehörte. Als die Familie später in die weit entfernte Stadt Ufa übersiedelte, bekam er einen der seltenen und begehrten Ausbildungsplätze an einem Musikgymnasium. Dies machte später den Weg frei für ein Klavierstudium am weltweit renommierten Moskauer Tschaikowsky-Konservatorium. Aus familiären Gründen übersiedelte der junge Pianist im Alter von 22 Jahren mit seinen Eltern und Geschwistern nach Deutschland. Er studierte an der Essener Folkwang-Hochschule und erhielt im Jahr 2000 das Konzertexamen mit Auszeichnung. Mittlerweile hat André Parfenov bereits mit vielen Orchestern gespielt, unter anderem den Moskauer Sinfonikern, den National Sinfonikern Brasov, den Niederrheinischen Sinfonikern und der Neuen Philharmonie Westfalen. Zu den häufig durch ihn interpretierten Werken gehören Tschaikowskys Konzert Nr. 1, Rachmaninows Konzert Nr. 3, Beethovens Konzert Nr. 5, aber auch George Gershwins Rhapsody in Blue. Parfenovs Soloauftritte sind bislang auf vier Solo-Alben dokumentiert.

Ebenso erweiterte er immer mehr seine kompositorischen Experimente, schuf etwa eine vielbeachtete Hommage an Maurice Ravel nur für die linke Hand oder kreierte ein eigenständiges Finale für Johann Sebastian Bachs unvollendete Quadrupelfuge. Im Jahre 2015 war die Uraufführung eines von André Parfenov komponierten Violinkonzertes, das er Vadim Repin gewidmet hat.

André Parfenovs universale musikalische Fähigkeiten führten zu einer Festanstellung am Theater Mönchengladbach/Krefeld. Als Komponist und Pianist mit weitem Erfahrungshorizont gestaltet er sämtliche Sparten und Inszenierungen und hat vielbeachtete Ballettmusiken zu den Choreografien von Robert North geschaffen. 2013 wurde André Parfenov mit dem Sonderpreis für Komposition der „Ensembliabla Mönchengladbach“ ausgezeichnet. 2014 erhielt er den „Theater-Oskar“ der „Rheinischen Post“ für seine Ballettmusik zu Robert Norths' Choreografie „Verlorene Kinder.“ Im Jahre 2013 empfing André Parfenov Titel und Medaille „Verdienter Künstler von Baschkirien“ durch dessen Präsidenten. Weitere Ballettmusiken zu „Chagall-Fantasie“ und „Pinocchio“ folgten in kurzen Abständen. Elmar Lampson, Komponist und Präsident der Hochschule für Musik und Theater Hamburg schrieb in einem Brief zur ersten gemeinsamen CD des Parfenov Duos: „Ich bewundere die Kunst des Komponisten André Parfenov zutiefst, den Reichtum seiner Fantasie, die Tiefe seines Ausdrucks, seine ungezügelte Kraft. Er setzt die Tradition des Komponisten-Virtuosen fort [...].“

Seit 2015 ist André Parfenov zudem Dozent an der Musikhochschule *Felix Mendelssohn Bartholdy* Leipzig. 2009 traf er auf Iuliana Münch. Zusammen haben sie das Parfenov Duo gegründet und pflegen seitdem eine intensive künstlerische Zusammenarbeit bei der Schaffung neuer Werke und ihrer Präsentation in unkonventionellen Konzertprogrammen. Zu André Parfenovs Leidenschaften gehört es seitdem, Musik für die Violine zu schreiben und so „über das Klavier hinaus zu wachsen“ - wie er es mit eigenen Worten beschreibt.

Omar Massa

Composer and bandoneon player Omar Massa was born in Buenos Aires in 1981. Internationally recognised as one of the leading artists in the field of Tango Nuevo and the bandoneon, he has been performing on the world's major stages for years. He has worked on projects with internationally renowned artists such as Plácido Domingo, Jonas Kaufmann, Daniel Hope, Paquito D'Rivera, Alondra de la Parra, Guy Braunstein, Fatma Said, Pablo Ferrández and Anastasia Kobekina. Massa has also performed as a soloist with symphonic orchestras such as the Berlin Symphony Orchestra, the Gürzenich Orchester Köln, the Asturias Symphony Orchestra, the Romanian National Radio Orchestra and the Biel Symphony Orchestra, as well as numerous other orchestras in America and Europe. He has performed in several major concert halls, including the Lincoln Center for the Performing Arts (New York), the Concertgebouw (Amsterdam), Teatro Colón (Buenos Aires), the Berlin Konzerthaus (Germany), the George Enescu Festival (Bucharest), the CBC Glenn Gould Studio (Toronto) and the Berlin Philharmonie. In Argentina, Massa made his debut at the age of six playing Piazzolla's music at Café Tortoni, a famous traditional tango house in Buenos Aires, and after being nominated for the most important prize in the Argentinian record industry for his recording *Tribute to Piazzolla*, Astor Piazzolla's family invited him to play Piazzolla's bandoneon 25 years after his death – Massa is the only musician to have been allowed to do so to date. His concerts and tours outside Argentina have been declared 'culturally and artistically significant for the country of Argentina' by the Argentine Ministry of Foreign Affairs. In 2023 Omar Massa was awarded the Bandoneon Prize of the city of Krefeld, Germany.

Der Komponist und Bandoneonspieler Omar Massa wurde 1981 in Buenos Aires. International als einer der führenden Künstler auf dem Gebiet des Tango Nuevo und des Bandoneons anerkannt, bespielt nun schon seit Jahren die großen Bühnen dieser Welt. Er hat an Projekten mit international renommierten Künstlern wie Plácido Domingo, Jonas Kaufmann, Daniel Hope, Paquito D'Rivera, Alondra de la Parra, Guy Braunstein, Fatma Said,

Pablo Ferrández und Anastasia Kobekina mitgewirkt. Zudem konzertierte Massa als Solist mit Symphonischen Orchestern wie den Gürzenich Orchester Köln, Berliner Symphoniker, dem Asturias Symphony Orchestra, dem Rumänischen Nationalen Rundfunkorchester, und der Bieler Sinfonieorchester sowie zahlreichen anderen Orchestern in Amerika und Europa. Mit seinen Konzerten trat der Künstler solistisch wie auch kammermusikalisch in mehreren bedeutenden Konzertsälen auf, darunter das Lincoln Center for the Performing Arts (New York), das Concertgebouw (Amsterdam), das Teatro Colón (Buenos Aires), das Berliner Konzerthaus (Deutschland), das George Enescu Festival (Bukarest), der CBC Glenn Gould Studio (Toronto) und die Berliner Philharmonie. In Argentinien debütierte Omar im Alter von 6 Jahren mit der Musik von Piazzolla im Cafe Tortoni, einem berühmten traditionellen Tangohaus in Buenos Aires, und nachdem er für seine CD „Tribute to Piazzolla“ für den wichtigsten Preis der argentinischen Schallplattenindustrie nominiert worden war, lud ihn die Familie von Astor Piazzolla ein, 25 Jahre nach dessen Tod Piazzollas Bandoneon zu spielen – Massa ist der einzige Musiker, dem dies bisher gestattet wurde. Seine Konzerte und Tourneen außerhalb Argentiniens wurden vom argentinischen Außenministerium als „kulturell und künstlerisch bedeutsam für das Land Argentinien“ erklärt. Darüber hinaus wurde Omar Massa im Jahr 2023 mit dem Bandoneon-Preis der Stadt Krefeld, Deutschland, ausgezeichnet.

