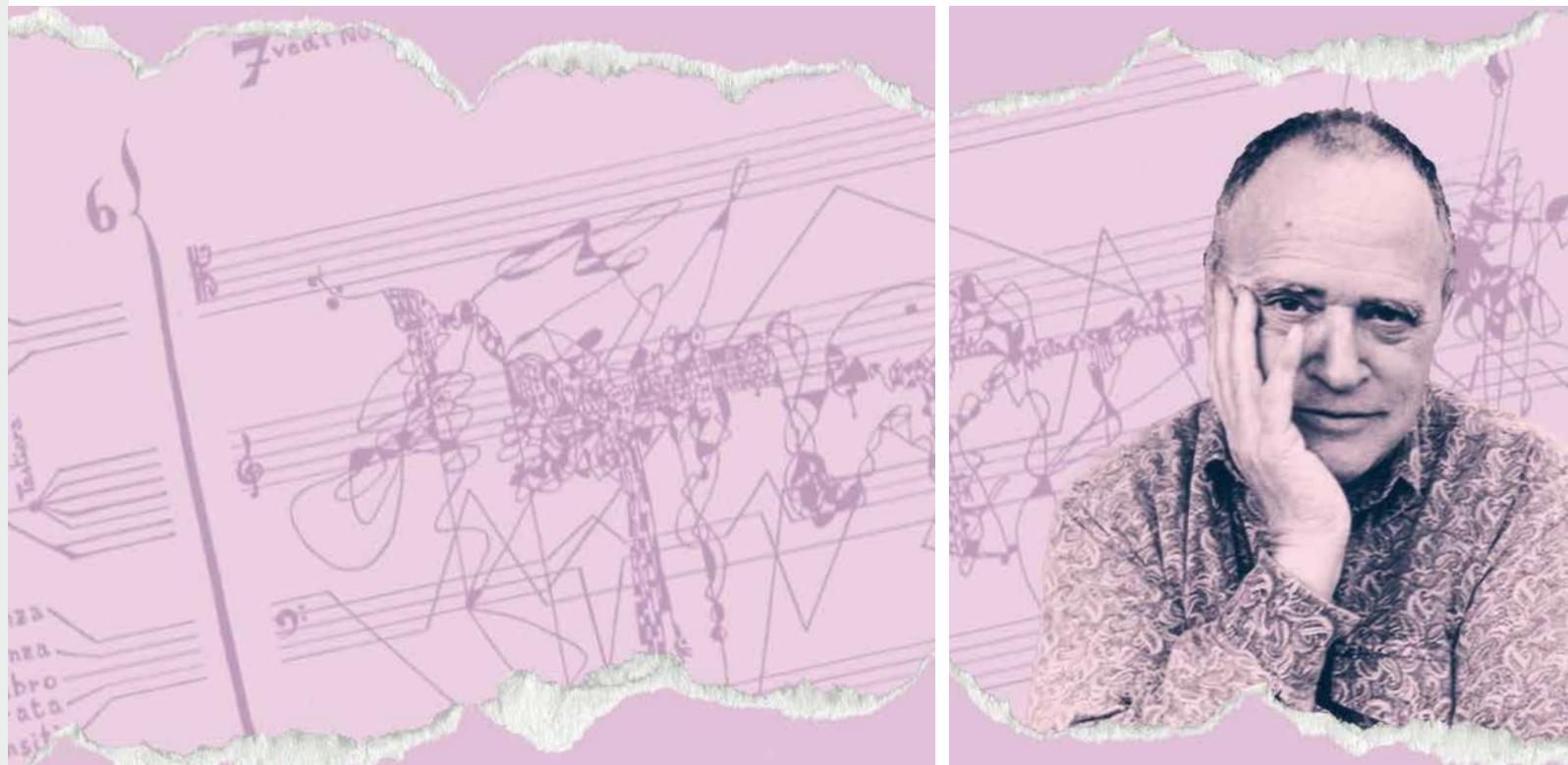

Sylvano Bussotti: Pièces de Chair II

pour piano, baryton, une voix de femme,
instruments

E-MEX Ensemble

Sylvano Bussotti: Pièces de Chair II

pour piano, baryton, une voix de femme, instruments

Monica Benvenuti, Soprano

Renatus Mészár, Bass-baritone

Martin von der Heydt, Piano

Christoph Maria Wagner, Conductor/Piano

E-MEX Ensemble

World Premiere Recording

The official *Pièces de Chair II* vocal score is available on Ricordi - NR 13166700.

Sylvano Bussotti (1931–2021)

Pièces de Chair II pour piano, baryton, une voix de femme, instruments

(1958–60)

01	Ia	amo – piano piece for David Tudor 5	(02'57)
02	Ib	anchibathës	(01'13)
03	II	les trois blondeurs	(02'01)
04	III	J. H-K. S. (Versione 2)	(00'55)
05	IV	(00'37)

06	Va	le nègre (Jean Genet)	(06'36)
07	Vb	piano piece for David Tudor 1	(02'18)
08	VI	parfum	(01'12)
09	VII	voix de femme	(12'34)
10	VIII	per una poesia di Aldo Braibanti	
	a	piano piece for David Tudor 2	(02'33)
11	b	fiordaliso	(02'31)
12	c	oppure	(01'06)
13	d	piano piece for David Tudor 3	(03'02)
14	e	(oppure 2) oder auch (Lied)	(01'48)
15	IX	e il sonno	(03'32)
16	X	a me non dà quiete	(02'00)
17	XI	duo	(00'50)
18	XII	ciri	(00'46)
19	XIIIa	voix d'homme	(09'06)
20	XIIIb	(le nègre)* (p.29)	(05'29)
21	XIV	piano piece for David Tudor 4	(03'23)
Total Time			(66'42)

E-MEX Ensemble

Christoph Maria Wagner,
Conductor/Piano *Dirigent/Klavier*
Evelin Degen, Flute *Flöte*
Joachim Striepens, Clarinet *Klarinette*
Lauren Whitehead, Horn *Horn*
Andreas Roth, Trombone *Posaune*
Kalina Kolarova, Violin *Violine*
Alba González i Becerra, Viola *Viola*
Amaryllis Bartholomeus, Viola *Viola*
Burkart Zeller, Cello *Violoncello*
Elio Herrera, Cello *Violoncello*
Eberhard Malfeld, Double Bass *Kontrabass*
Cécile Lartigau, Ondes Martenot *Ondes Martenot*
Ute Blaumer, Harp *Harfe*
Martin von der Heydt, Piano *Klavier*
Carsten Langer, Percussion *Schlagzeug*
Michael Pattmann, Percussion *Schlagzeug*
Yukari Yagi, Percussion *Schlagzeug*
Theodoros Koskinas, Percussion *Schlagzeug*

Radical desire to experiment Sylvano Bussotti's Pièces de Chair II

The *Pièces de Chair II* ("Pieces of Flesh") from 1958–1960 are Sylvano Bussotti's first major work. With the individual pieces revealing a striking individual identity, in this extended cycle the Italian composer has plunged into changing moods and spheres which come together into a dazzling kaleidoscope – including microtonality and noise actions, which were highly advanced for the time they were composed. But the close interweaving of the artistic and personal is also unusual insofar as Bussotti also celebrated his homoerotic tendencies in this work. Associative titles of individual sections such as *les trois blondeurs* ("The Three Blonds"), *Le nègre* ("The Black Man"), and *parfum* are found alongside *voix de femme* ("Woman's Voice") and sober titles such as *piano piece for David Tudor*.

On the one hand, eros and eroticism are conveyed through concrete word meanings, as Bussotti makes use of erotic texts, linguistic structures, and ciphers from such authors as Jean Genet, Aldo Braibanti, Antonio Machado, and James Joyce as well as from ancient sources. On the other, erotic components on an abstract level can also be read into the provocatively sensuous textures, which are even reflected visually in the score, sometimes graphically notated and incorporating calligraphy. Despite strict serial structures, the sounds spring forth, bloom, and blaze in all imaginable colors without lapsing into conspicuous tone painting.

Hooligans in the concert hall

The work's performance history is complex. The premiere was planned at the Darmstadt Summer Course in 1959 with Cathy Berberian and William Pearson as the vocal soloists. But Wolfgang Steinecke, the director of the Darmstadt Summer Course at the time, was shocked by Bussotti's "hermetic notation style" and his fourteen-page explanations in the score, and only permitted the performance of one selection from the cycle, the *five piano pieces for David Tudor*. Partial premieres of the *Pièces de Chair II* with baritone, piano, and percussion took place as early as 1958 at the Galerie Wilhelm Grosshenning, as well as with baritone and piano in October 1959 at the Cologne University of Music and Dance. These provoked a scandal, which also included physical altercations. The reviewer of the Kölner Stadt-Anzeiger published an article with the headline "Hooligans in the Concert Hall." The work was not premiered as a whole until October 22, 1970 in Paris.

Operatic traits

Although the *Pièces de Chair II* form a cycle, they are not a self-contained work, as the individual parts are scored very differently, ranging from the five highly virtuosic piano pieces that Bussotti wrote explicitly for the exceptional American pianist David Tudor in 1959, to large vocal-instrumental formations. And for the *Pièces de Chair II*, he created not only a new kind of notation, but likewise a new kind of expression, without denying his Italian roots. The latter are especially evident in the gestural-theatrical character of the cycle which, with the dominance at times of the human voice, bears operatic traits. At the same time, and especially in the vocal parts, Bussotti linked his serial composing with the traditional Italian art of the madrigal, and did not slavishly follow serial ordering principles. Compositionally speaking, with his flexible ensembles he also turned his gaze, Janus-faced, to both the past

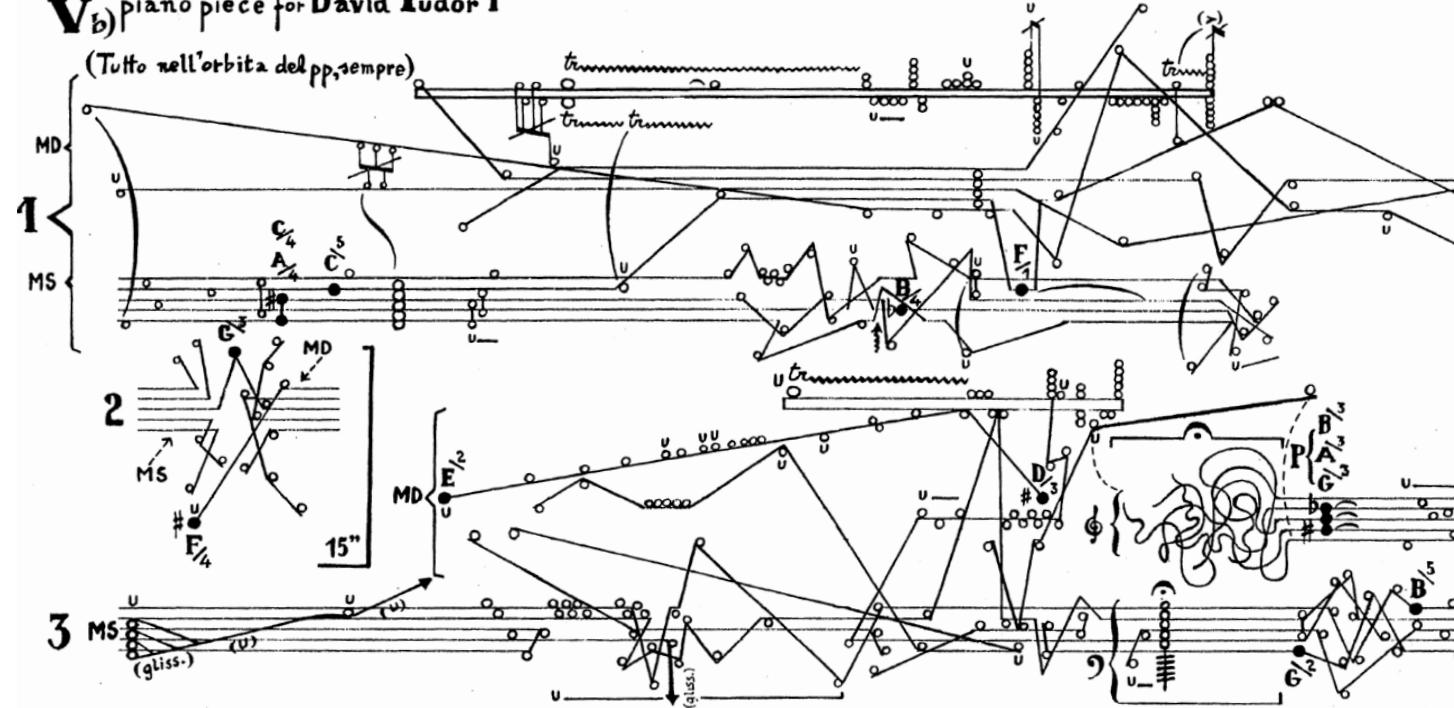
and future: on the one hand, he harked back to works of classical modernism such as Arnold Schoenberg's *Pierrot lunaire*, and on the other anticipated the variable special ensembles for new music, which only came into existence much later. In addition, he incorporated unusual instruments into the *Pièces de Chair II* such as the Ondes Martenot – an early monophonic electronic instrument that produces a specific sound via filters. Thus from the combination of traditional influences and radical experimentation, Bussotti created something unique that was ahead of its time. In view of the preceding, the work's reception history contains large gaps, which are related to its extravagance and high interpretative demands.

A version that has not existed until now

The originality and vivid expressiveness of the *Pièces de Chair II* motivated the E-MEX Ensemble to become deeply involved with Bussotti's music. The external occasion was the composer's ninetieth birthday on October 1, 2021, which, however, he was not able to experience. Bussotti died shortly before on September 19, as a result of which the birthday concerts planned by the E-MEX Ensemble that were held on September 30 in Giessen (tied to a Bussotti symposium) and on October 2, 2021 in Cologne became memorial events. But the decisive factor was that the new presentation of the cycle was preceded by in-depth research. Due to contacts with those close to Bussotti and to sources accessible for the first time, the E-MEX Ensemble was able to incorporate new findings, which are also documented on this album. The recording features a version of the *Pièces de Chair II* that has not existed until now.

The collaboration with the renowned Florence-based soprano Monica Benvenuti was very fruitful in this regard. She knew Bussotti and his partner well and had a great deal of first-hand knowledge about the *Pièces de Chair II*. In addition, the Department of Musicology at the Justus Liebig University Giessen made documents about

V_b) Piano piece for David Tudor 1

the work available that had not been previously considered, and notes, unknown up to now, came to light among Bussotti's papers. These notes, comments conductor Christoph Maria Wagner, "concern only a few of the *Pièces de Chair II*. However, they are very illuminating with regard to the interpretation of Bussotti's graphic notation which, despite all the calligraphic skill, is not automatically comprehensible."

The insights gained from this led to considerable differences from the previously known version, and yet many questions still remained unanswered, which, according to the E-Mex musicians, "resulted in a nice balance between what is fixed and what we could decide for ourselves within the context of interpretive freedom. The score at first seems very wild, barely legible, and disorderly, but in the rehearsals we began

to realize how precisely and subtly Bussotti had conceived and thought through the *Pièces de Chair II*."

Disregard for conventional performance practice

Since in principle there is no performance tradition – the cycle has been very rarely played – the version according to sources now released may mark the beginning of a new chapter in its reception. Perhaps only now the time is ripe for the *Pièces de Chair II*, because around 1960 and later the work ran up against considerable reservations and resistance, relating both to its form and content as well as to the extreme technical demands made on the voices and instruments. Having revived the *Pièces de Chair II* is a great contribution made by the E-MEX Ensemble, together with soprano Monica Benvenuti and baritone Renatus Mészár as well as pianist Martin von der Heydt and conductor Christoph Maria Wagner, who vividly reports about the rehearsals: "It is a fresh start with the work, because the changes are quite significant. I often walked around among the musicians during the rehearsals and looked at what was written in the individual parts. Sometimes I thought for a long time about how to conduct this or that passage, especially those where different instruments play in different time signatures and still have to come together. And then there are passages that are very precisely notated and others that are semi-free. An essential element of the *Pièces de Chair II* is that their ardent intensity and sensuality arise precisely from Sylvano Bussotti's disregard for conventional performance practice."

Egbert Hiller

The Artists

Biographical Notes

Renatus Mészár was born in Laubach in Hesse. He received his first musical training at the piano and as a member of the boys' choir in his hometown. After graduating from high school, Renatus Mészár first studied church music at the Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT) before devoting himself entirely to singing. His teachers at the HfMT and the University of Music and Theatre Munich were Annie Schoonus and Brigitte Fassbaender, and later Irmgard Hartmann-Dressler. He made his opera debut at the Munich Biennale while still a student.

The focus of his work is the roles of Richard Wagner (Wotan/Wanderer, Hans Sachs, The Dutchman, Amfortas, Klingsor, etc.). But other major roles in his voice category such as Boris Godunov, Zaccaria (*Nabucco*), Filippo (*Don Carlo*), and Golaud (*Pelléas et Mélisande*) are also part of his repertoire. In addition, he has given important first performances and premieres – a total of about eighty roles.

The winner of international singing competitions, he has performed these roles at many German and international opera houses (Gärtnerplatz Theatre Munich, Volksoper Wien, Hungarian State Opera, Mannheim National Theater, Badisches Staatstheater Karlsruhe, Hamburg State Opera, and many more). In addition to his career as an opera singer, Renatus Mészár has built up an extensive concert repertoire which

ranges from Monteverdi to current contemporary music, and also includes a wide variety of lied recital programs. Numerous recordings for radio, television, CD, and DVD document his versatility.

www.renatusmeszar.com

Christoph Maria Wagner studied composition and conducting at the Cologne University of Music and Dance and has taught there since 1995.

As a conductor, he has worked with Helmut Lachenmann, Mauricio Kagel, Klaus Huber, Nicolaus A. Huber, and Martin Matalon as well as with ensembles such as the Ensemble Modern and the Junge Deutsche Philharmonie. He has performed as a guest conductor at the Cologne Opera, the Cologne Schauspielhaus, the WDR Funkhausorchester, the Bochumer Symphoniker, the ohton-Ensemble Oldenburg, and the DoelenEnsemble Rotterdam.

He has enjoyed a long collaboration with the E-MEX Ensemble, which has included many avant-garde classics in addition to world premieres.

His catalogue of works includes almost sixty compositions, many very extensive, and encompasses a wide variety of instrumental combinations and genres. In addition to piano music, the remiX group of works and music theater form a focus of his oeuvre. He has given guest lectures and master classes at the University of New Mexico and Codarts Rotterdam. In November 2023, he was Composer in Residence at the Izmir New Music Days, Turkey.

As a pianist, he has appeared throughout Europe and the USA. He has often performed Charles Ives's *Concord Sonata* and, in addition to his own works, André Jolivet's piano cycle *Mana* and Anton Webern's *Piano Variations*, Op. 27 for WDR. He has performed

his Piano Concerto as a soloist several times, including at the Gaudeamus Festival Amsterdam.

In addition to his compositional work, Wagner is also active as an arranger. His arrangements will soon be published by Schott and Boosey & Hawkes.

www.christophmariawagner.de

Monica Benvenuti was born in Florence and graduated in literature and philosophy.

In the early years, her career was mainly devoted to the baroque and classical repertoire. Later she developed a specific interest in music from the 20th century as well as contemporary which has brought her to explore the potential of the human voice in relation to various musical languages and also to electronic experimentations. She has given concerts in Germany, France, Spain, Belgium, Czech Republic, Hungary, Japan, Brazil and USA, often performing music dedicated to her.

In 2004 she was invited by Sylvano Bussotti as the protagonist of *La Passion selon Sade* at the Teatro de la Zarzuela in Madrid. In 2007 she performed again Bussotti's opera *Silvano/Sylvano*, at the Accademia Nazionale di Santa Cecilia, and the feature film RARA (2008), in roles specifically written for her. After various experiences in musical theater, she debuted as an actress in the monologue *Not I* by Samuel Beckett, directed by Giancarlo Cauteruccio (2006 Italian Critics Award). In the last few years she sang *Acustica*, *Pas de Cinq* and *Der Turm zu Babel* by Mauricio Kagel, *Como una ola de fuerza y luz* and *La fabbrica illuminata* by Luigi Nono, several editions of *Pierrot lunaire* by Arnold Schoenberg, *Le Marteau sans maître* by Pierre Boulez as well as many vocal

works by John Cage and Luciano Berio. She has recorded for numerous classical music labels.

www.monicabenvenuuti.com

As a soloist, chamber musician, and lied accompanist, **Martin von der Heydt** cultivates a repertoire ranging from the Renaissance to the latest works of the 21st century. He is co-founder of the E-MEX Ensemble and has performed more than 600 premieres of solo and chamber music works worldwide. The composers with whom he has collaborated include many internationally renowned names.

Martin von der Heydt has won several prizes at prestigious international competitions. His concert activities extend to most European countries as well as Japan, Korea, China, Taiwan, Turkey, and North and South America. He has given numerous workshops and master classes at German and international universities. Martin von der Heydt has been leading a piano major class at the University of the Arts Bremen since the end of 2011.

He completed his piano studies summa cum laude at the Folkwang University of the Arts with Till Engel. In addition, he received significant inspiration in master classes with Vitaly Margulis, Pierre-Laurent Aimard, Jean-Philippe Collard, and Leonard Stein as well as in song accompaniment with Axel Bauni and Norman Shetler. The diversity of his pianistic interests is documented by radio recordings on Deutschlandfunk, WDR, SWR, and DeutschlandRadio Berlin and by CD productions with a variety of classical music labels.

www.martinvonderheydt.com

The **E-MEX Ensemble**, which specializes in contemporary music of a wide variety of shades and colors, was founded in 1999. E-MEX has set itself the goal of making the boundaries between genres, styles, and art forms as permeable as possible. This has been demonstrated by numerous concerts in museums whose programs refer to exhibitions or particular exhibits, and by frequent, close cooperation with very diverse personalities of the contemporary music scene as well as from the fields of jazz, sound, video, and performance art, dance, and acting. Composers from Germany, France, Eastern Europe, the USA, China, and Korea have written works for E-MEX. E-MEX frequently relates recent works to music from other eras in order to create points of connection and access for the audience. Many CD productions bear witness to the ensemble's cooperation with broadcasters such as SWR, WDR, and Deutschlandfunk. Concert tours regularly take E-MEX to other European countries, South America, the USA, and Asian countries. In 2023, the GENUIN album *Sterne steigen dort...* featuring music by the rediscovered composer Maria Herz won the German Record Critics' Award.

www.e-mex.de

*I testi in italiano sono disponibili al sito
www.genuin.de/25918*

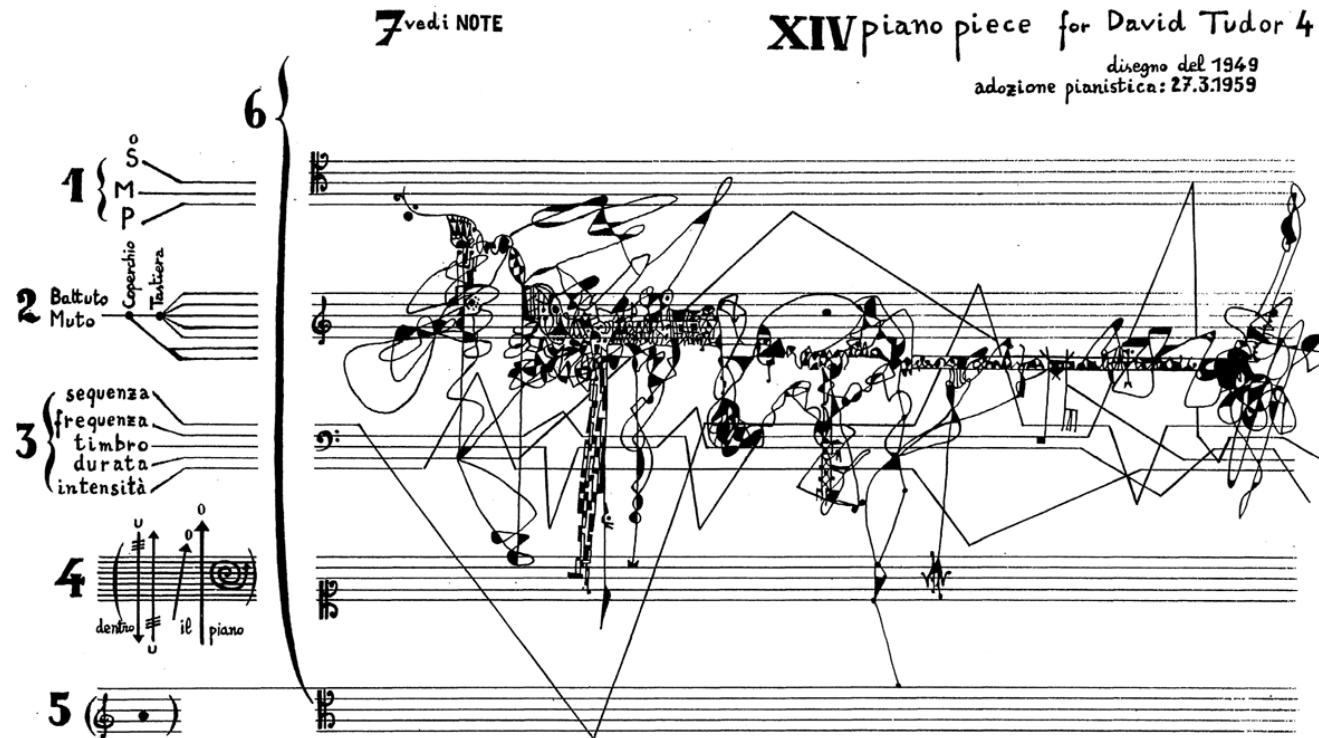

Radikale Experimentierlust

Sylvano Bussottis „Pièces de Chair II“

Die *Pièces de Chair II* („Fleischstücke“) von 1958–1960 sind Sylvano Bussottis erstes Hauptwerk. Mit markanter individueller Identität der Einzelstücke tauchte der italienische Komponist in diesem ausgedehnten Zyklus in wechselnde Stimmungen und Sphären ein, die sich zu einem schillernden Kaleidoskop verdichten – unter Einbeziehung von Mikrotonalität und Geräusch-Aktionen, die für den Zeitpunkt der Entstehung höchst avanciert waren. Ungewöhnlich ist aber auch die starke Durchdringung von Künstlerischem und Privatem, denn in den *Pièces de Chair II* zelebrierte Bussotti nicht zuletzt seine homoerotischen Neigungen. Assoziative Titel einzelner Abschnitte wie *les trois blondeurs* („Die drei Blonden“), *le nègre* („Der Schwarze“) oder *parfum* stehen neben *voix de femme* („Die Stimme der Frau“) oder nüchternen Bezeichnungen wie *piano piece for David Tudor*.

Eros und Erotik vermitteln sich zum einen über konkrete Wortbedeutungen, denn Bussotti verwendete erotische Texte, Sprachgebilde und Chiffren etwa von Jean Genet, Aldo Braibanti, Antonio Machado, James Joyce sowie aus antiken Quellen. Zum anderen lassen sich erotische Komponenten auf abstrakter Ebene auch in die aufreizend klangsinnlichen Texturen hineinlesen, wobei sich dies bereits optisch in der teils graphisch notierten und kalligraphisch gestalteten Partitur widerspiegelt. Trotz strenger serieller Strukturen sprühen, blühen und glühen die Klänge in allen nur erdenklichen Farben, ohne ins tonmalerisch Plakative abzugleiten.

Rowdys im Konzertsaal

Komplex ist die Aufführungsgeschichte des Werks. Geplant war die Uraufführung bei den Darmstädter Ferienkursen 1959 mit Cathy Berberian und William Pearson als Gesangssolist:innen. Doch Wolfgang Steinecke, der damalige Direktor der Darmstädter Ferienkurse, war geschockt vom „hermetischen Notationsstil“ Bussottis samt dessen 14 Seiten umfassenden Erläuterungen in der Partitur und ließ nur die Aufführung der in den Zyklus integrierten *Five Piano Pieces for David Tudor* zu. Teiluraufführungen der *Pièces de Chair II* mit Bariton, Klavier und Schlagzeug fanden bereits 1958 in der Galerie Wilhelm Grosshenning sowie mit Bariton und Klavier im Oktober 1959 an der Hochschule für Musik und Tanz Köln statt. Dort kam es zu einem Skandal, der

auch Handgreiflichkeiten einschloss. Der Rezensent des Kölner Stadt-Anzeigers titelte anschließend „Rowdys im Konzertsaal“. Als Ganzes uraufgeführt wurde das Werk erst am 22. Oktober 1970 in Paris.

Opernhafte Züge

Zwar bilden die *Pièces de Chair II* einen Zyklus, aber keine in sich geschlossene Komposition, da die einzelnen Teile ganz unterschiedlich besetzt sind: von den fünf hochvirtuosen Klavierstücken, die Bussotti 1959 explizit für den amerikanischen Ausnahmepianisten David Tudor schrieb, bis zu großen vokal-instrumentalen Formationen. Auch kreierte er für die *Pièces de Chair II* nicht nur eine neue Art der Notation, sondern auch des Ausdrucks, ohne dass er seine italienischen Wurzeln verleugnete. Letztere offenbaren sich zumal im gestisch-theatralischen Charakter des Zyklus, der mit der partiellen Dominanz der menschlichen Stimme opernhafte Züge trägt. Zugleich verknüpfte Bussotti sein serielles Komponieren vor allem in den Vokalpartien mit der traditionellen italienischen Madrigalkunst, wobei er serielle Ordnungsprinzipien nicht sklavisch befolgte. Auch satztechnisch richtete er mit seinen flexiblen Ensemblebesetzungen den Blick janusköpfig in Vergangenheit und Zukunft: Einerseits schlug er den Bogen zurück zu Klassikern der Moderne wie Arnold Schönbergs *Pierrot lunaire*, und andererseits griff er den erst viel später ins Leben gerufenen variablen Spezialensembles für Neue Musik vor. Zudem bezog er in die *Pièces de Chair II* auch ungewöhnliche Instrumente wie das Ondes Martenot ein – ein frühes einstimmiges elektronisches Musikinstrument, das über Filter einen spezifischen Sound erzeugt. So schuf Bussotti aus der Kombination von traditionellen Einflüssen und radikaler Experimentierlust etwas Ureigenes, das seiner Zeit voraus war. In der Rezeptionsgeschichte des Werks klaffen denn auch tiefe Löcher, was mit dessen Extravaganz und hohen interpretatorischen Anforderungen zusammenhängt.

Eine Fassung, die es so noch nicht gab

Die Originalität und eindringliche Ausdruckskraft der *Pièces de Chair II* motivierten das E-MEX Ensemble, sich Bussottis Musik intensiv zuzuwenden. Äußerer Anlass war sein 90. Geburtstag am 1. Oktober 2021, den er indes nicht mehr erlebte. Bussotti starb kurz zuvor am 19. September, wodurch die vom E-MEX Ensemble geplanten Geburtstagskonzerte am 30. September in Gießen, angedockt an ein Bussotti-Symposium, und am 2. Oktober 2021 in Köln zu Gedenkveranstaltungen gerieten. Maßgeblich war jedoch, dass der Neupräsentation des Zyklus eingehende Forschungsarbeit vorausging. Aufgrund von Kontakten zu Bussotti-Vertrauten und erstmals zugänglichen Quellen konnte das E-MEX Ensemble neue Erkenntnisse einfließen lassen, die auch auf dem Album dokumentiert sind. Es enthält eine Fassung der *Pièces de Chair II*, die es so noch nicht gab.

Sehr fruchtbar im Hinblick darauf war die Zusammenarbeit mit der renommierten, in Florenz ansässigen Sopranistin Monica Benvenuti. Sie kannte Bussotti und dessen Lebensgefährten gut und wusste aus erster Hand viel über die *Pièces de Chair II* zu sagen. Dazu kommt, dass der Fachbereich Musikwissenschaft an der Justus-Liebig-Universität Gießen bislang nicht berücksichtigte Dokumente zu dem Werk zugänglich machte, und in den Unterlagen Bussottis sind bis dato unbekannte Notizen aufgetaucht. Diese Aufzeichnungen, bemerkt der Dirigent Christoph Maria Wagner, „betreffen zwar nur einige Stücke der *Pièces de Chair II*. Sie sind aber sehr erhellend bezüglich der Ausdeutung der grafischen Notation Bussottis, die sich bei aller kalligraphischen Meisterschaft nicht automatisch erschließt.“

Die daraus gewonnenen Erkenntnisse führten zu erheblichen Unterschieden zur bisher bekannten Version, und dennoch blieben immer noch viele Fragen offen, woraus sich, so die Musiker:innen von E-MEX, „eine schöne Balance zwischen dem, was fixiert ist und dem, was wir im Rahmen interpretatorischer Spielräume selbst

entscheiden konnten, ergab. Die Partitur mutet zunächst sehr wild, kaum leserlich und ungeordnet an, doch in den Proben wurde spürbar, wie genau und fein Bussotti die *Pièces de Chair II* durchgehört und durchdacht hat.“

Rücksichtslos gegenüber konventioneller Aufführungspraxis

Da im Prinzip keine Aufführungstradition vorhanden ist – der Zyklus wurde nur sehr selten gespielt –, beginnt mit der nun publizierten Fassung nach den Quellen womöglich ein neues Kapitel der Rezeption. Vielleicht ist die Zeit für die *Pièces de Chair II* erst jetzt reif, denn um 1960 und später stieß das Werk auf erhebliche Vorbehalte und Widerstände, die sowohl formale und inhaltliche Kriterien als auch die extremen vokal- und instrumentaltechnischen Ansprüche betrafen. Die *Pièces de Chair II* wiederbelebt zu haben, ist ein großes Verdienst des E-MEX Ensembles, zusammen mit der Sopranistin Monica Benvenuti und dem Bariton Renatus Mészár sowie seinem eigenen Pianisten Martin von der Heydt und seinem langjährigen Dirigenten Christoph Maria Wagner, der plastisch von der Einstudierung berichtet: „Es ist ein Neustart mit dem Werk, weil die Änderungen schon gravierend sind. Ich bin während der Proben oft durch die Reihen gelaufen und habe geschaut, was in den einzelnen Stimmen steht. Zum Teil habe ich lange darüber nachgedacht, wie ich diese oder jene Stelle dirigieren soll, besonders die Passagen, in denen diverse Instrumente in verschiedenen Taktarten spielen und trotzdem zusammenkommen müssen. Und dann gibt es Stellen, die ganz präzise notiert sind, und wieder andere, die halb frei sind. Ein wesentliches Element der *Pièces de Chair II* ist, dass ihre glühende Emphase und Sinnlichkeit auch und gerade aus Sylvano Bussottis Rücksichtslosigkeit gegenüber konventioneller Aufführungspraxis resultieren.“

Egbert Hiller

Die Künstler:innen

Biografische Anmerkungen

Renatus Mészár wurde in Laubach in Hessen geboren. Seine erste musikalische Ausbildung erhielt er am Klavier und als Mitglied des Knabenchors seiner Heimatstadt. Nach dem Abitur studierte Renatus Mészár zunächst Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg (HfMT), bevor er sich ganz dem Gesang zuwandte. Seine Lehrer an der HfMT und der Hochschule für Musik und Theater München waren Annie Schoonus und Brigitte Faßbaender, sowie später Irmgard Hartmann-Dressler. Sein Operndebüt gab er noch während des Studiums im Rahmen der Münchner Biennale.

Zentrum seines Schaffens sind die Partien Richard Wagners (Wotan/Wanderer, Hans Sachs, Holländer, Amfortas, Klingsor u.a.). Aber auch weitere große Rollen seines Faches wie Boris Godunow, Zaccaria (*Nabucco*), Filippo (*Don Carlo*), Golaud (*Pelléas et Mélisande*) zählen zu seinem Repertoire. Hinzu kommen wichtige Erst- und Uraufführungen – insgesamt ca. 80 Partien.

Der Preisträger internationaler Gesangswettbewerbe verkörperte diese Partien an zahlreichen deutschen und internationalen Opernhäusern (Gärtnerplatztheater München, Volksoper Wien, Ungarische Staatsoper, Nationaltheater Mannheim, Badisches Staats-

theater Karlsruhe, Staatsoper Hamburg und viele andere). Renatus Mészár hat sich neben seiner Tätigkeit als Opernsänger ein breitgefächertes Repertoire im Konzertbereich aufgebaut, das sich von Monteverdi bis zur aktuellen zeitgenössischen Musik erstreckt und auch unterschiedlichste Liederabendprogramme enthält. Zahlreiche Einspielungen für Rundfunk, Fernsehen, CD und DVD dokumentieren diese Vielseitigkeit.

www.renatusmeszar.com

Christoph Maria Wagner studierte Komposition und Dirigieren an der Hochschule für Musik und Tanz Köln und lehrt dort seit 1995.

Als Dirigent arbeitete er mit Helmut Lachenmann, Mauricio Kagel, Klaus Huber, Nicolaus A. Huber, Martin Matalon sowie mit Formationen wie dem Ensemble Modern und der Jungen Deutschen Philharmonie. Er bestritt Gastdirigate an der Oper Köln, am Schauspielhaus Köln, beim WDR-Funkhausorchester, bei den Bochumer Symphonikern, beim oh Ton-Ensemble Oldenburg und beim DoelenEnsemble Rotterdam.

Mit dem E-MEX Ensemble verbindet ihn eine lange Zusammenarbeit, die neben Uraufführungen zahlreiche Klassiker der Avantgarde umfasst.

Sein Werkverzeichnis umfasst fast 60 teils sehr umfangreiche Kompositionen unterschiedlichster Besetzung und Gattung. Neben der Klaviermusik bildet die Werkgruppe remiX und das Musiktheater einen Schwerpunkt seines Schaffens. Er hielt Gastvorlesungen und Meisterkurse an der University of New Mexico und bei Codarts Rotterdam. Im November 2023 war er Composer in residence bei den Izmir New Music Days (Türkei).

Als Pianist hat er in ganz Europa und den USA konzertiert. Er hat Charles Ives' *Concord Sonata* oftmals aufgeführt und neben eigenen Werken den Klavierzyklus *Mana* von André Jolivet und Anton Webers *Klaviervariationen* op. 27 für den WDR eingespielt. Sein Klavierkonzert spielte er als Solist mehrmals, unter anderem beim Gaudeamus Festival Amsterdam.

Neben seiner kompositorischen Tätigkeit ist Wagner auch als Bearbeiter tätig. Demnächst werden Bearbeitungen von ihm bei Schott und bei Boosey & Hawkes erscheinen.

www.christophmariawagner.de

Monica Benvenuti, geboren in Florenz, absolvierte ein Studium in Literatur und Philosophie.

In den ersten Jahren ihrer Karriere widmete sie sich hauptsächlich dem barocken und klassischen Repertoire. Später entwickelte sie ein besonderes Interesse an der Musik des 20. Jahrhunderts und zeitgenössischer Musik, was sie dazu inspirierte, das Potenzial der menschlichen Stimme in Verbindung mit verschiedenen musikalischen Sprachen und auch mit experimenteller elektronischer Musik zu erkunden. Sie gab Konzerte in Deutschland, Frankreich, Spanien, Belgien, in Tschechien, Ungarn, Japan, Brasilien und den USA, wobei sie häufig ihr gewidmete Werke aufführte.

Im Jahr 2004 wurde sie von Sylvano Bussotti als Protagonistin von *La Passion selon Sade* an das Teatro de la Zarzuela in Madrid eingeladen. Im Jahr 2007 trat sie erneut in Bussottis Oper *Silvano/Sylvano* an der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom auf und spielte in dem Film RARA (2008) Rollen, die speziell für sie geschrieben wurden. Nach verschiedenen Engagements im Musiktheater debütierte

sie als Schauspielerin in dem Monolog *Not I* von Samuel Beckett unter der Regie von Giancarlo Cauteruccio (2006 von Filmkritikern in Italien ausgezeichnet). In den letzten Jahren sang sie *Acustica*, *Pas de Cinq* und *Der Turm zu Babel* von Mauricio Kagel, *Como una ola de fuerza y luz* und *La fabbrica illuminata* von Luigi Nono, verschiedene Aufführungen von *Pierrot lunaire* von Arnold Schönberg, *Le Marteau sans maître* von Pierre Boulez sowie viele Vokalwerke von John Cage und Luciano Berio. Sie hat für zahlreiche Klassik-Labels aufgenommen.

www.monicabenvenuti.com

Als Solist, Kammermusiker und Liedbegleiter pflegt **Martin von der Heydt** ein Repertoire von der Renaissance bis zu neuesten Werken des 21. Jahrhunderts. Er ist Mitbegründer des E-MEX Ensembles und spielte weltweit mehr als 600 Uraufführungen soloistischer und kammermusikalischer Werke. Zu den Komponistinnen und Komponisten, mit denen er gearbeitet hat, gehören zahlreiche international renommierte Namen.

Martin von der Heydt erhielt mehrere Preise bei angesehenen internationalen Wettbewerben. Seine Konzerttätigkeit erstreckt sich auf die meisten europäischen Länder sowie Japan, Korea, China, Taiwan, die Türkei, Nord- und Südamerika. Er gab zahlreiche Workshops und Meisterkurse an deutschen und internationalen Hochschulen. Martin von der Heydt leitet seit Ende 2011 eine Klavier-Hauptfachklasse an der Hochschule für Künste Bremen. Er absolvierte sein Klavierstudium ‚summa cum laude‘ an der Folkwang Universität der Künste bei Till Engel. Darüber hinaus erhielt er wesentliche Impulse in Meisterkursen von Vitaly Margulis, Pierre-Laurent Aimard, Jean-Philippe Collard und Leonard Stein, Liedbegleitung außerdem bei Axel Bauni und Norman Shetler.

Die Vielfalt seiner pianistischen Interessen dokumentieren Rundfunkmitschnitte unter anderem beim Deutschlandfunk, WDR, SWR und DeutschlandRadio Berlin und CD-Produktionen bei zahlreichen Klassik-Labels.

www.martinvonderheydt.com

Das auf zeitgenössische Musik unterschiedlichster Couleur spezialisierte **E-MEX Ensemble** wurde 1999 gegründet. E-MEX hat sich zum Ziel gesetzt, die Grenzen zwischen Genres, Stilistiken und Kunstformen so durchlässig wie möglich zu gestalten. Davon zeugen zahlreiche Konzerte in Museen, deren Programme Bezug auf Ausstellungen oder bestimmte Exponate nehmen, und häufige, enge Zusammenarbeit mit höchst unterschiedlichen Persönlichkeiten der aktuellen Musik und aus den Bereichen Jazz, Klang-, Video- und Performance-Kunst, Tanz und Schauspiel. Komponistinnen und Komponisten aus Deutschland, Frankreich, Osteuropa, den USA, China und Korea haben Werke für E-MEX geschrieben. Immer wieder setzt E-MEX aktuelle Werke in Beziehung zu Musik anderer Epochen, um für das Publikum Verbindungslien und Zugangsmöglichkeiten zu schaffen. Von der Zusammenarbeit mit Rundfunkanstalten wie SWR, WDR und Deutschlandfunk zeugen viele CD-Produktionen. Konzertreisen führen das Ensemble regelmäßig ins europäische Ausland, nach Südamerika, in die USA sowie in asiatische Länder. Erst 2023 hat das GENUIN-Album *Sterne steigen dort...* mit Musik der wiederentdeckten Komponistin Maria Herz den Preis der Deutschen Schallplattenkritik gewonnen.

www.e-mex.de

I testi in italiano sono disponibili al sito

www.genuin.de/25918

Sylvano Bussotti

Pièces de Chair II

Ia amo (piano piece for David Tudor 5)

Amo i bianchi
ma amo quelli colore del miele e i rossi
e amo i bruni.
Non dico di no ai ragazzi
dagli occhi chiari
ma amo più di tutti quelli
dagli occhi neri e rilucenti

Ib anchibathës

II les trois blondeurs

Je meurs devant un garçon clair
Brûle s'il est couleur du miel
M'anéantis devant un blond

III J. H-K. S.¹

Par
Boletus Dill
O Mathématiques sévères
Nostalgia di casa
Leeb J hK s lave
toi-même

IV

Tu me veux malgré moi
malgré toi je te veux
facile quand je fuis

Fuyant si je te veux.

Va le nègre*

Nous serons immobiles
Une sorte de sommeil, sur mes
épaules terrassera le nègre
sa nuit m'écrasant où peu
à peu je me diluerai.
Il s'enfoncera davantage
Ma bouche ouverte je le saurai engourdi,
retenu dans cet axe ténébreux
par son pivot d'acier.

Je serai léger
Je n'aurai plus aucune responsabilité.
Sur le monde je porterai le regard clair
prêté par l'aigle à (nègre o a aigle)
Ganimede.

VI parfum

Je te donne un parfum
Car c'est bien Toi
qui peut parfumer le parfum.

VII voix de femme²

Brennessel, ah!
Insomnia somnia somniorum.
Awmavm. MALENA
Desgarrada a la nube
e in gyro-gyrorondo
plaisir sombre
mélancolique maîtresse
Volupté

Dolce madre
non posso più tessere la tela
desiderio di un fanciullo mi ha vinta
e la molle Afrodite.
Fermati caro
rimani a me
dinanzi scopri la grazia
che è nel tuo sguardo
Ge Hané
zieh' die Nägel aus dem Herzen
Sir deen game
Sheedák ge pússni tzare
Arab sh ah
On passe l'aiguille sa peau
e la
Coeur sombre
Denti bianchi
sev
sirt spidag
A dámen
Ein rovive bess hé vor
mut badorun luis guda
Quoi quoi quoi quoi quoi quoi
Hapush fa qaz è
Blanche comme Diane
et légère comme elle
Push straight ahead push queer
Kutya kutya tarka
se füle se farka odamedyünk lakni
aholjó bort kapni
Je rendais au centuple, à mon amie
Ah, mon frère aux beaux yeux
thought through my eyes
Ce n'est pas sans douceur
Ce n'est pas sans péril,
que tu serais ma soeur.
Anchibathës
Cherubino

VIIIb fiordaliso

Fiordaliso snello e scaltro
come un fiordaliso
Che per te colsi
Cristallo biancoazzurro di questo fiore
Sello fiore procace, fiore
senza menzogna,
Fiore senza scampo,
Fiore.

E per te quando la mia mano fresca
Colse il tuo primo fiordaliso
La mano per te colse
uno scaltro fiordaliso
E l'accora nella bianca ferita della sera.

VIIIc oppure

Oppure:
Ti mando un fiore:
Lacerava di troppo bianco la notte
Cancellava il mio grido mattutino
Ma non così:
Perchè no?
La torre stasera brucia di luna
Occhio di pesceluna
Bambino hai la fronte macchiata di luna
Vecchia ruffiana luna.

VIIIe (oppure 2) oder auch (Lied)³

oder auch:
Ich sende Dir eine Blume:
Zerriß von zuviel Weiß die Nacht
Tilgt meinen Morgenschrei!
Jedoch nicht so:
warum nicht?

Der Turm heute abend brennt von Mond
Mondfischauge
Knabe, deine Stirn ist befleckt
von Mond
Alter Kuppler Mond

IX e il sonno

e il sonno che prendeva diletto
a quello sguardo luminoso
Con gli occhi aperti
Addormento il fanciullo.

X a me non dà quiete

a me non dà quiete
il dolce sonante flauto dalle molti voci
quando comincia soavissimi canti
poi che raramente la
musa allietta soltanto
ma rievoca ogni cosa distrutta

XI duo

se tu vuoi (Menedemo)
lo puoi prendere senza sotterfugi
fa gli un cenno con gli occhi
e apertamente dirà per primo:
andiamo!
Si non perde tempo infatti,
chi conduce e non precede.

Scatena Cipride⁴
foco d'amore
per la femmine ed eros
per i maschi a chi mi volgerò
al o alla madre
so che la stessa Cipride dirà:

Vince il fanciullo audace!

XII ciri

t'appoggi'al muro con
le belle natiche nulla,
o Ciri.
Tenti la pietra
Non può!

XIIIa voix d'homme

I. titre

Die brennende Brennessel:

II. embasicoeta

Embasicoeta

III. voix d'homme

Essere pa dai Rocco
Palle Lillo
Kritios Knabe
Lido Gino
Ma no percidere puer Augustin paradiso
Lindau alto efebo compiuta a mente bello
Ali i Enzo Vincenzo incenso Ciri
Michael le Bénédictin orgiaque
le Divin Marquis
Raineruggerino il mio labbro
s'indusse al suo bel riso
Rinaldo
et couvertes d'une épaisse
et — mais plus clairsemée
encore — vers le haut jusqu'à
Euro Tony Arno Pablo Haro Mario

notte tempo notte temo notte
mellitos oculos tuos
pange lingua
hérisson.

XIIIb (le nègre*)⁵

Wir werden unbeweglich liegen
Er wird noch tiefer eindringen

Eine Art Schlaf wird den Neger* auf
meinen Schultern niederschmettern
während seine Nacht mich dort
erdrückt, wo ich mich
nach und nach auflöse.
Offenen Mundes weiß
ich ihn benommen
in jener finsteren Achse mit seinem

stählernen Drehpfeiler zurückgehalten.
Ich werde leicht sein.
Ich werde keinerlei
Verantwortung mehr haben.
Auf die Welt [werde] ich
den klaren Blick richten,
den der Adler verlieh
Ganymed.

* As a label, we distance ourselves from this term, which is printed here in the original text and which we now expressly reject as a discriminatory term. *Als Label distanzieren wir uns von diesem Begriff, der hier im Originaltext abgedruckt wird, den wir heute als diskriminierenden Begriff ausdrücklich ablehnen.*

¹ H.K. apparently stands for Heinz-Klaus Metzger, whose name appears several times in the score, in dedications and as translator. *H.K. steht offenbar für Heinz-Klaus Metzger, dessen Name in der Partitur öfter vorkommt, in Widmungen und als Übersetzer*

² The text passages in italics are reproduced here in phonetic transcription. *Die kursiv gesetzten Textstellen sind hier in Lautschrift wiedergegeben.*

³ No. 8 e) is a translation of the text of no. 8 c). *Nr. 8 e) ist eine Übersetzung des Textes von Nr. 8 c)*

⁴ Both parts at the same time. *beide Stimmen zugleich*

⁵ No. 13 b) is a translation of the text of no. 5 a). *Nr. 13 b) ist eine Übersetzung des Textes von Nr. 5 a)*

Acknowldgements

Danksagung

We would like to thank the following for their generous support the Ministry of Culture and Science of the State of North Rhine-Westphalia, the Kunststiftung NRW, the City of Essen, the E-MEX e.V. and Casa Ricordi, Milan.

Wir danken sehr herzlich für ihre großzügige Unterstützung dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, der Kunststiftung NRW, der Stadt Essen, dem E-MEX e.V. und Casa Ricordi, Mailand.

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Kunststiftung
NRW

STADT
ESSEN

KULTURAMT

RICORDI

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49.(0)341.2155250 · Fax: +49.(0)341.2155255 · mail@genuine.de

Recorded at Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Cologne, Germany

December 18–20, 2023 and February 17–18, 2024

Executive Producer: Frank Kämpfer

Recording Producer/Tonmeister: Michael Silberhorn

Sound Engineer: Michael Morawietz · Sound Technician: Lukas Fehling

Editing: Michael Silberhorn · Translation: Aaron Epstein

Piano: Steinway Modell D · Piano Tuner: Christian Schoke, Köln

E-MEX e.V.: Violetta von der Heydt, Managing Director

Artists: Monica Benvenuti (Tracks 9; 17), Renatus Mészár (Tracks 1; 3-6; 8; 11; 12; 14-20),

Martin von der Heydt (Tracks 1-3; 5; 8; 10; 14-18), Christoph Maria Wagner (Tracks 7; 13;

21), Evelin Degen (Track 10), E-MEX Ensemble (Tracks 4; 6; 9; 11; 12; 19; 20)

Photography: Martin Gendig (pp. 2-3; 4-5; 12; 22), Georg Schreiber (pp. 14, 24),

Giovanni Del Brenna (pp. 13; 23), Felix Grünschloß (pp. 11, 21), Score of Pièces de

Chair II - Casa Ricordi, Milan (pp. 9; 17; 26-29)

Sylvano Bussotti © Sophie Bassouls (cover) · Cover-Design: Emil Lauenbourg

Layout: Silke Bierwolf · Graphic Design: Thorsten Stapel

®+© 2025 Deutschlandradio and GENUIN classics, Leipzig, Germany

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.

