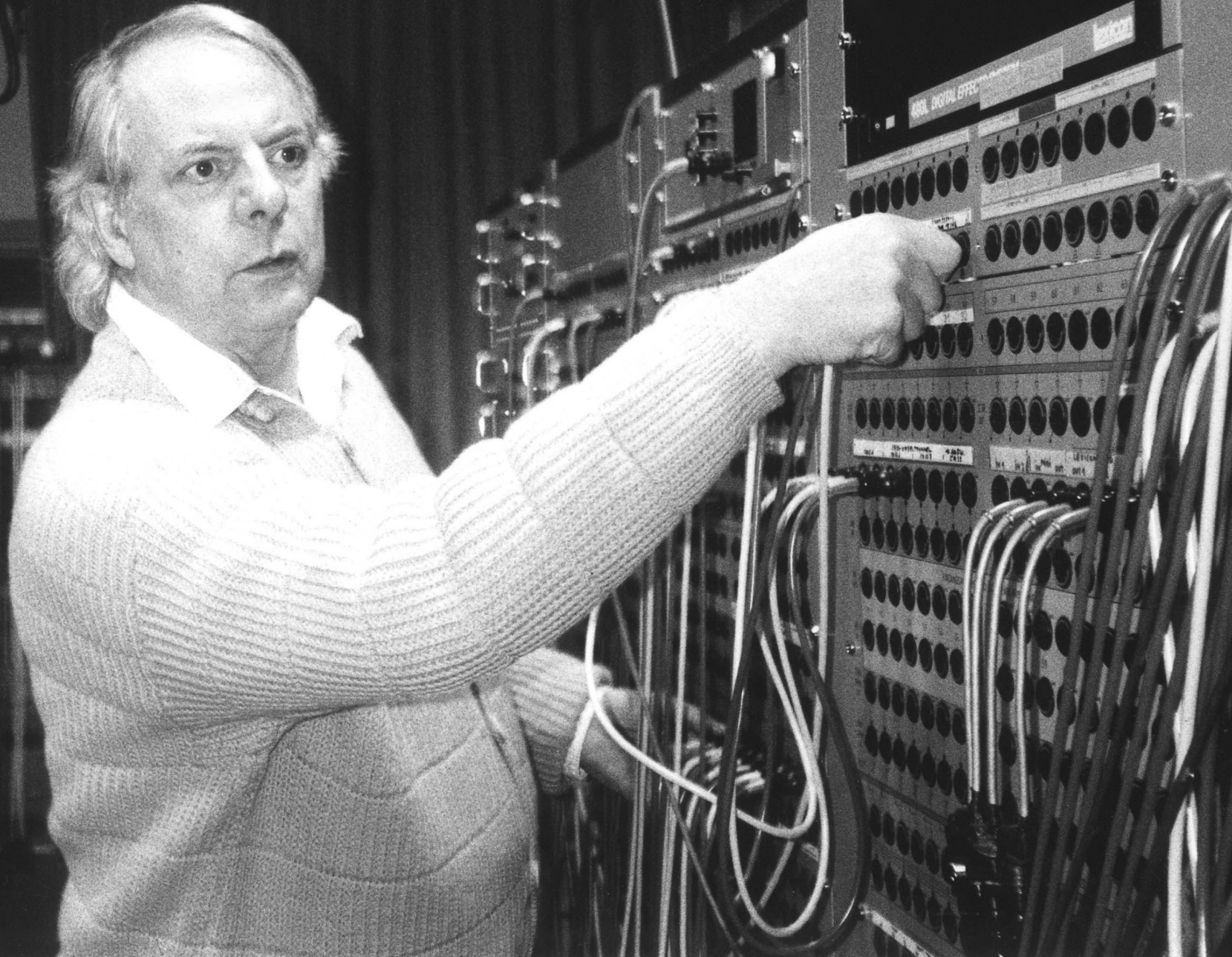

KARLHEINZ STOCKHAUSEN

Cosmic Clarinets

Michele Marelli
Gianluca Cascioli

KAIROS

Karlheinz Stockhausen (1928–2007)

1	KLANG – 5. Stunde: HARMONIEN (2006) for bass clarinet	13:42
2	BASSETSU (1997) for basset horn	05:59
3	IN FREUNDSCHAFT (1977) for clarinet	15:00
TIERKREIS Work Nr. 41 8/9 (1975–1981) for clarinet and piano		
4	1. Wassermann – Aquarius	02:08
5	2. Fische – Pisces	01:53
6	3. Widder – Aries	01:27
7	4. Stier – Taurus	02:24
8	5. Zwillinge – Gemini	02:15
9	6. Krebs – Cancer	02:00
10	7. Löwe – Leo	01:29
11	8. Jungfrau – Virgo	01:54
12	9. Waage – Libra	02:28

13	10. Skorpion – Scorpio	01:28
14	11. Schütze – Sagittarius	02:35
15	12. Steinbock – Capricorn	02:05
16	13. Wassermann II – Aquarius II	00:45
		TT 59:41

Michele Marelli, clarinet, bass clarinet, basset horn

Gianluca Cascioli, piano **4**–**16**

A Restless Harlequin

In a time of great uncertainty and disengagement regarding the future of contemporary classical music, the release of a new monographic album featuring works for clarinet, bass clarinet, and basset horn by Karlheinz Stockhausen could easily go unnoticed – if not for the involvement of the performer Michele Marelli. It is no coincidence that the great German Maestro, recognizing Marelli's remarkable musical talent, interpretive sensitivity, and the boundless energy emanating from his slender, acrobatic frame and restless gaze – a modern embodiment of the Harlequin figure – embraced and came to consider him one of his favored interpreters.

Their first encounter occurred in 1997, during a masterclass in Kürten, near Cologne. From that moment, Marelli's collaboration with Stockhausen grew in scope and significance. Marelli had the privilege of spending the final decade of Stockhausen's life alongside him, an experience that allowed him to internalize the composer's musical vision, the unique interpretive techniques

that marked his singular artistic journey, and the visionary qualities that rendered him unique in the late-20th-century musical landscape. This collaboration established Marelli as one of the foremost interpreters of Stockhausen's works for clarinet and basset horn – a fact that becomes unmistakably clear when listening to the compositions on this remarkable album.

Harmonien, for bass clarinet, is part of Stockhausen's *Klang* cycle, a series of 24 compositions, each dedicated to one hour of the day, with *Harmonien* representing the fifth hour. In this intensely contemplative piece, Stockhausen explores a singular concept: defining “harmonies” using the bass clarinet, an inherently monophonic instrument. Despite this limitation, the application of micro-variations to musical parameters – pitch, dynamics, and articulation – lends a distinctly hypnotic and immersive quality to certain passages. The multidimensional layering of sounds emerges from two essential elements: the repetition of harmonic

figures at varying speeds across the temporal axis, as if in arpeggios, and the accompanying dynamic shifts. Marelli's mastery lies in his impeccable precision in executing each musical phrase and harmonic arpeggio, imbuing them with sound nuances of exquisite refinement.

The compositional approach in this piece is rooted in Stockhausen's *formula technique*, designed to transcend the constraints of traditional serialism and the twelve-tone system. This innovative technique, first extensively applied in compositions from *Mantra* (1969-70) onward, reaches extreme levels of complexity in Stockhausen's monumental seven-part operatic cycle *Licht*, where each part represents a day of the week. In *Harmonien*, basic elements such as single notes, two-note motifs, or irregular clusters undergo transformation into increasingly complex structures through a compositional technique of dynamic harmonic development—a concept closely linked to the model from which all material is generated.

A quintessential example of Stockhausen's exploration of sound modifications, spatial diffusion, and temporal dimensions is found in *Bassetsu*, a piece for basset horn composed in 1997 and one of the most captivating works from the *Licht* cycle. For this darkly rich instrument, blending elements of clarinet and bass clarinet, Stockhausen crafts a universe of sounds, a substance that continuously transforms yet remains rooted in its generative seed, consistent with the *Formel Komposition* model. This acoustic realm of multiplicity allows sounds to unfold in a silent body, creating a meta-temporal dimension. Toned breaths, pitch micro-variations, and sonic arrows that seem directed toward celestial realms evoke an imagery of cosmic spirituality. Marelli's sound, aimed toward infinity, appears to summon the metallic light of distant stars, perhaps Sirius—a symbolism likely underscoring Stockhausen's spiritual and cosmic vision. This piece fully explores the tonal and dynamic potentials of the instrument, moving between extremes, alternating between barely audible sounds and powerful sonic bursts.

5 Glieder $\begin{matrix} 3 \\ + \\ 2 \\ + \\ 4 \\ + \\ 7 \\ + \\ 3 \\ 3 \end{matrix} = 13$ **Töne von LICHT**

7 Glieder $\begin{matrix} 2 \\ + \\ 1 \\ + \\ 3 \\ + \\ 2 \\ + \\ 2 \end{matrix} = 12$

6 Glieder $\begin{matrix} 1 \\ + \\ 3 \\ + \\ 2 \\ + \\ 4 \\ + \\ 1 \end{matrix} = 11$

I **II** **III** **IV** **V** **VI** **VII**

MONTAG **DIENTAG** **MITTWOCH** **DONNERSTAG** **FREITAG** **SAMSTAG** **SONNTAG**

Stockhausen

LUZIFER **EVA** **MICHAEL**

$13 + 12 + 11 = 36 \text{ Töne (3 x 12)}$

Stockhausen: *Formel from Licht*

© Michele Marelli private collection

The dialogue between breath and sound, where one feels like the shadow of the other, highlights Marelli's exceptional command of extended techniques, precision in sustaining single notes without blurring, and the pure transparency of sound. This mastery enables him to impart dynamic trajectories to the sounds, crafting images that unfold in the acoustic space.

Stockhausen takes another leap forward with *In Freundschaft*, written for B-flat clarinet and dedicated to Suzanne Stephens for her birthday on July 28, 1977. Here, Stockhausen's approach to complexity achieves remarkable formal coherence and deep expressiveness. Though employing both serial and formula techniques, the piece offers surprising degrees of interpretive freedom. An innovation in the composition is evident from the opening bars, particularly in the relationship between sound and silence. The recursive execution of two dotted eighth notes (B-flat and A), separated by a rest, begins at a slow tempo (quarter

note = 40) and gradually accelerates, with the rest replaced by a trill, generating profound tension over more than ninety seconds of anticipatory pacing. Subsequent sections unfold with sustained notes, trills, rapid note groupings, and increasingly dense grace notes, spanning entire musical lines. The piece's dialogic form alternates between intensity and softness, rapid tempo shifts, and irregular accents, producing subtle temporal asymmetries. Once again, this piece demonstrates Stockhausen's formal complexity, with interlinked elements that undergo transformation, proliferation, and concatenation, yet all connected by an invisible thread. However, as Marco Angius reminds us, "the score is not the work" – it takes form and life only through a great performer, and in Marelli's case, he and his instrument become one.

The album concludes with another masterpiece, *Tierkreis*, in its original version for A clarinet and piano, revised by Stockhausen in 1981, and featuring the eminent Italian pianist Gianluca Cascioli. This

piece is undoubtedly one of Stockhausen's most emblematic compositions, notable for its apparent simplicity and adaptability, leading to numerous instrumental arrangements and making it his best-known work. The New Simplicity movement, a stylistic trend in Germany reacting against postwar European avant-garde, regarded Stockhausen as a precursor, and considered this piece, composed of melodies, a milestone in radical simplification. *Tierkreis*, composition number 41 8/9, is a suite of 12 short musical pieces, each dedicated to a zodiac sign in the sequence: Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, and Capricorn. Each piece embodies a unique identity, resonating with the traits of its associated zodiac sign. The cyclical structure of *Tierkreis* mirrors the zodiac, with its twelve constellations traversed annually by the Sun. This reflects Stockhausen's cosmic and spiritual worldview, evident in works like *Licht*, where the composer sought to reveal connections between nature, spirituality, and the cosmos.

This is a precious record. With this extraordinary interpretation of Karlheinz Stockhausen's compositions, Michele Marelli has once again demonstrated an exceptional sensitivity. This is evident in his discipline, in the meticulousness with which he executes every single note, motif, or phrase. A persuasive exegesis capable of making Stockhausen's complex musical structures transparent, reinventing new sonic landscapes that at times seem to emerge from nothing. A reinterpretation that clearly highlights the spiritual and cosmic nature of Stockhausen's aesthetic motivations, his connection to the writings of Sri Aurobindo and the Sufi mystic Hazrat Inayat Khan, his openly declared religiosity, his role as a "vessel" or transmitter of supra-terrestrial vibrations, and his work as both a hope and a path toward his own spiritual evolution and that of others.

Martino Traversa
translated from Italian by Nausicaa Zoraeq

Michele Marelli

Michele Marelli graduated with highest honors *cum laude* in clarinet performance from the Conservatorio di Alessandria and holds degrees in Modern Literature from the University of Turin and in Electronic Music Composition from the Conservatorio di Latina. He has also conducted research at the University of Berlin and furthered his training under prominent figures such as Alan Hacker, Suzanne Stephens, and Alain Damiens.

Internationally acclaimed as one of the most innovative soloists of his generation, Marelli was awarded the Rubinstein Prize “Una vita nella musica” by the Teatro La Fenice in Venice in 2014, in recognition of his distinguished career and his significant contribution to the revival of the basset horn in contemporary music. Among his numerous accolades, he has won six editions of the Stockhausen Foundation Prize, the Valentino Bucchi Prize in Rome, the First Prize at the Penderecki Competition in Krakow, the Master dei Talenti Musicali from the CRT Foundation, and the Honorary Logos Award.

Marelli's artistic path has been profoundly shaped by his close collaboration with Karlheinz Stockhausen over the course of more than a decade. This unique partnership led to numerous world premieres of Stockhausen's works, solidifying Marelli's reputation as a key interpreter of his music. He has also worked with some of the most prominent contemporary composers, performing world or State premieres of pieces (often dedicated to him) by Helmut Lachenmann, György Kurtág, Marco Stroppa, Ivan Fedele, Vinko Globokar, Franco Donatoni, Sylvano Bussotti, Salvatore Sciarrino, Unsuk Chin, Luca Francesconi, Stefano Gervasoni among others.

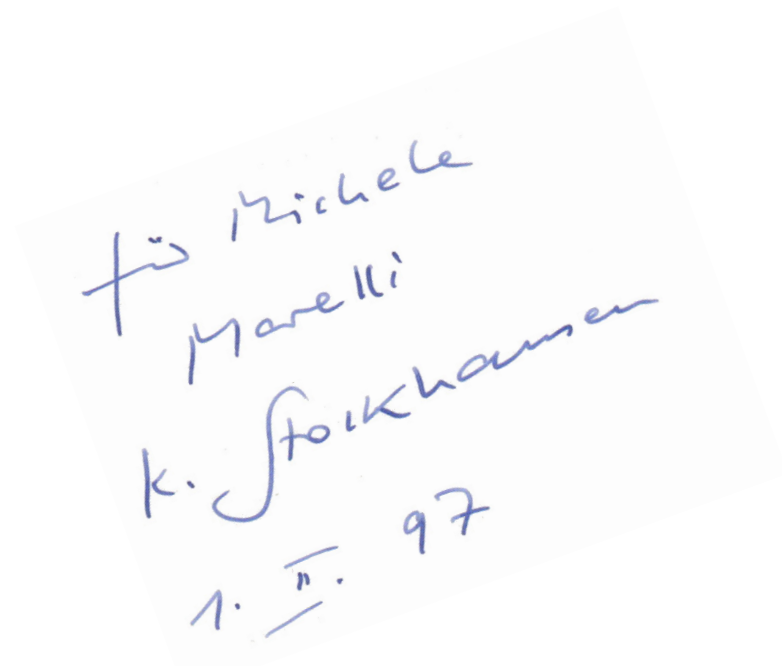
As a soloist, Marelli has performed in many of the world's most renowned concert halls and festivals, including the Berliner Philharmonie, Suntory Hall in Tokyo, the Venice Biennale, Tanglewood Festival, Oslo Philharmonie, Wiener Konzerthaus, Théâtre de la Ville in Paris, Donaueschinger Musiktage, Teatro La Fenice, Teatro Manzoni in Bologna, Milano

Musica, Maison de Radio France, Festival d'Aix-en-Provence, Huddersfield Festival, WDR Grosse Sendesaal, Staatstheater Unter den Linden, Festival d'Automne in Paris, and the Opera di Firenze. He has appeared with leading orchestras, such as the Orchestre Philharmonique de Radio France, SWR Symphony Orchestra, Maggio Musicale Fiorentino Orchestra, Orchestra Sinfonica di Milano, Hilversum Philharmonic, Orchestra della Toscana, Orchestra di Padova e del Veneto, and the Orchestra Sinfonica Siciliana.

His recordings for Decca Classics, Wergo, Stradivarius, Neos, Col Legno, and Kairos have garnered numerous international awards. He is a regular guest with Ensemble musikFabrik and Klangforum Wien.

Marelli currently holds a position as Professor of Clarinet at the Conservatorio di Genova.

www.michelemarelli.com

© Silvia Lelli

Lieber Michele, !
bleibe Dir treu!
Dein Stockhausen
7. 8. 05
Dear Michele
Happy Birthday +
have a wonderful time
learning this.
Love, Suzanne

- EN** Dear Michele, stay true to yourself! Yours, Stockhausen /
Happy Birthday + have a wonderful time Learning this. Love, Suzanne
- IT** Caro Michele, rimani fedele a te stesso! Il tuo Stockhausen /
Buon compleanno e buon divertimento. Con affetto, Suzanne
- DE** Lieber Michele, bleibe Dir treu! Dein Stockhausen /
Alles Gute zum Geburtstag und viel Spaß beim Lernen. Liebe Grüße, Suzanne

Gianluca Cascioli

Gianluca Cascioli, born in Turin in 1979, studied piano under Franco Scala and composition with Alessandro Ruo Rui and Alberto Colla. His career launched in 1994 with a victory at the U. Micheli International Piano Competition, where the jury, led by L. Berio and including members E. Carter, M. Pollini, and C. Rosen, awarded him first prize. Cascioli has since performed in some of the world's most prestigious concert halls and with renowned orchestras, such as the Berliner Philharmoniker, Boston Symphony, New York Philharmonic, and Royal Concertgebouw, collaborating with celebrated conductors like Abbado, Ashkenazy, Muti, and Gergiev.

An accomplished chamber musician, Cascioli has shared the stage with artists like Rostropovich, Vengerov, and the Alban Berg Quartet. His extensive discography with Decca and Deutsche Grammophon includes complete recordings of Beethoven's and Mozart's sonatas. In 2021, he recorded Beethoven's concertos with the Ensemble

Resonanz under the direction of Riccardo Minasi. Cascioli is also a successful composer, with award-winning works from competitions such as ICOMS, 2 Agosto, and Francesco Agnello. His compositions have been performed by orchestras including those of the Teatro La Fenice, Teatro Regio di Torino, and Maggio Musicale Fiorentino.

www.gianluca-cascioli.com

© Francesco Giusti

Lieber Michele,
zu Deinem Geburtstag
möge dieses Buch
eine gute Quelle für Dich
sein. Mit Dein
Stockhausen

- EN** Dear Michele, may this book be a good resource for you on your birthday.
Sincerely yours, Stockhausen
- IT** Caro Michele, che questo libro sia una buona risorsa per il tuo compleanno.
Cordiali saluti, Stockhausen
- DE** Lieber Michele, zu Deinem Geburtstag möge dieses Buch eine gute Quelle für Dich sein.
Herzlich Dein Stockhausen

Un Arlecchino inquieto

In un'epoca di grande incertezza e disimpegno sul futuro della musica classica contemporanea, la pubblicazione di un nuovo Cd monografico con alcune composizioni per clarinetto, clarinetto basso e corno di bassetto di Karlheinz Stockhausen potrebbe passare inosservata, se non fosse che l'interprete in questione è Michele Marelli. Non è affatto un caso che il grande maestro tedesco, dopo averne colto le grandi qualità di musicista, la sua sensibilità interpretativa, l'energia che era in grado di sprigionare quel corpo esile e acrobatico, dallo sguardo irrequieto, perfetta figurazione di un Arlecchino contemporaneo, lo abbia accolto e considerato uno dei suoi interpreti prediletti. Il primo incontro con Stockhausen avvenne nel '97, durante una masterclass a Kürten, vicino Colonia. Da quel momento la sua collaborazione con il compositore tedesco divenne particolarmente grande e significativa. Marelli ha avuto il privilegio di frequentare Stockhausen durante gli ultimi dieci anni della sua vita, esperienza che gli ha consentito di entrare in sintonia con l'estetica alla base del

suo progetto musicale, le tecniche interpretative che ne hanno caratterizzato il suo singolare percorso, e quella visionarietà che lo ha reso unico nel panorama della musica del secondo '900. Il frutto di questa collaborazione lo ha reso uno dei principali interpreti delle sue opere per clarinetto e corno di bassetto. E tutto questo lo si evince in modo netto all'ascolto dei brani che compongono questo magnifico Cd.

Harmonien, per clarinetto basso, fa parte del ciclo *Klang*, una serie di 24 composizioni ciascuna dedicata a una delle ore del giorno, ed occupa la posizione della 5a ora. In questa composizione dal carattere intenso e contemplativo Stockhausen affronta un tema specifico: la possibilità di definire delle "armonie" attraverso l'uso di uno strumento, il clarinetto basso, per sua natura prettamente monofonico. Nonostante questo limite ipotetico, attraverso delle microvariazioni applicate ai parametri musicali quali le altezze, le dinamiche o i modi d'attacco, il suono che ne deriva conferisce a

certe sezioni del pezzo un aspetto alquanto ipnotico e immersivo. L'immagine multidimensionale dei diversi layer sonori scaturisce da due elementi sostanziali: la ripetizione di alcune figurazioni armoniche a diverse velocità sull'asse del tempo, come fossero arpeggi, e le variazioni dinamiche ad esse collegate. La maestria di Marelli consiste nell'eseguire con precisione infallibile ogni singolo elemento sonoro, frase melodica o arpeggio armonico, conferendo ad essi nuances sonore di estrema raffinatezza. L'approccio compositivo di questo pezzo è basato su quel *metodo formula* ideato da Stockhausen per superare i limiti della tecnica seriale tradizionale e il sistema dodecafonico. Il nuovo metodo viene utilizzato in modo estensivo nelle composizioni a partire da *Mantra* (1969-70), e raggiunge i livelli più estremi di complessità nell'imponente ciclo operistico in sette parti *Licht*, dove ogni parte porta il nome di un giorno della settimana. In *Harmonien* gli elementi base rappresentati da note singole, incisi di due note o gruppi irregolari, sono soggetti a processi di trasformazione in strutture via via più

complesse, attraverso una tecnica compositiva di sviluppo armonico dinamico, un concetto fortemente correlato al modello grazie al quale tutto il materiale viene generato.

La ricerca sulle modificazioni del timbro sonoro, la sua propagazione nello spazio, e la dimensione temporale sono gli elementi che caratterizzano in modo emblematico il pezzo per corno di bassetto *Bassetsu*, composto da Stockhausen nel 1997, una composizione fra le più affascinanti del ciclo *Licht*. Su questo strumento dal timbro profondo e oscuro, a metà fra il clarinetto e il clarinetto basso, Stockhausen costruisce una molteplicità di mondi sonori attraverso una materia che si fa viva, che si trasforma in un divenire continuo, ma la cui essenza, in accordo al modello *Formel Komposition*, è riconducibile a quel seed che l'ha generata. È uno spazio acustico del molteplice, dove i suoni si propagano e riempiono un corpo silenzioso, in una dimensione metatemporale. Soffi intonati, microvariazioni di altezze, frecce sonore

che sembrano essere indirizzate verso mondi a distanza celeste, la voce umana che dal basso cerca una congiunzione con l'alto, quasi come se il suono indirizzato verso l'infinito da parte di Marelli potesse sollecitare la luce siderale di un chiarore freddo e metallico provenire dagli astri, certamente da Sirio: una simbologia che con tutta probabilità mette in evidenza la dimensione spirituale e cosmica di Stockhausen. Il pezzo esplora nella sua totalità le potenzialità timbriche e dinamiche dello strumento, si muove su estremi opposti, alternando suoni al limite dell'udibile ad esplosioni sonore di forte intensità. Un'argomentazione dialogica che alterna il soffio al suono, come se l'uno fosse l'ombra dell'altro. Le tecniche estese richieste nell'esecuzione di questo pezzo, ancora una volta mettono in luce l'incredibile capacità dell'interprete di controllare il suono in modo impeccabile, con grande naturalezza e maestria, anche nei minimi dettagli, come nell'esecuzione dei micro-glissandi, o la precisione nell'emissione di note singole tenute, eseguite senza sfocature, al punto da far emergere

il suono puro in tutta la sua bellezza e trasparenza, in una sintesi perfetta di un equilibrio di armoniche tutt'altro che semplice. Non ultimo, la capacità di imprimere delle traiettorie ai suoni nell'intento di ricreare immagini in movimento nello spazio acustico.

Anche se dello stesso anno, un ulteriore passo in avanti viene compiuto da Stockhausen nella composizione del pezzo per clarinetto in si bemolle *In Freundschaft*, dedicato a Suzanne Stephens in occasione del suo compleanno, il 28 luglio 1977. Qui risulta ancora più stupefacente la capacità di Stockhausen di affrontare il tema della complessità, mantenendo allo stesso tempo una forte coerenza formale e una profonda espressività. Nonostante il pezzo adotti un mix di tecnica seriale con relative invasioni di campo dovute al metodo formula, il brano evidenzia in molte sezioni dei gradi di libertà sorprendenti, sia da un punto di vista strutturale, che riguardo l'interpretazione da parte dello strumentista. Un elemento di novità nella scrittura del pezzo lo si può già cogliere nelle prime battute, e riguarda il

rapporto fra il suono e il silenzio. Assistiamo infatti a una sorta di ricorsività nell'esecuzione di due crome puntate (si bemolle e la), con una pausa in mezzo, che partendo da un tempo lento (40 la semiminima) inizia inesorabilmente ad accelerare, fino a quando la distanza fra le due note diventa estremamente piccola, anche per effetto della sostituzione delle crome con delle semiminime e relativo annullamento della pausa, così da dar luogo ad un trillo. Questo momento musicale – sezione tutt'altro che breve dura oltre 1 minuto e mezzo! – ha lo scopo di generare una tensione profonda attraverso un tempo di attesa. Di lì si aprono altre sezioni con note tenute, trilli, tremoli vertiginosi, gruppi di note eseguite rapidamente, acciaccature che via via diventano talmente dense da occupare in alcuni casi quasi un intero rigo musicale. La forma dialogica che caratterizza intere sezioni del pezzo alterna momenti di forte intensità a dei pianissimi, rapidi cambiamenti di tempo con accelerazioni, rallentamenti, accenti su delle note in posizioni irregolari tali da generare delle

asimmetrie temporali. L'ascolto del pezzo mette in evidenza ancora una volta una struttura formale di grande complessità, una gerarchia di elementi che nell'evolversi della composizione subiscono processi di trasformazione, proliferazione e concatenazione, in sotto-strutture secondarie, dove comunque è possibile seguire quell'invisibile fil rouge che tiene legato tutto. Ma la partitura, come ci ricorda Marco Angius “non è l'opera”, essa prende forma e vita solo attraverso il corpo e lo strumento di un grande interprete, che nel caso specifico di Marelli sembrano essere un tutt'uno.

Il Cd si chiude con un altro capolavoro scritto nel 1975, *Tierkreis*, nella versione originale per clarinetto in la e pianoforte del 1975, rivista da Stockhausen nel 1981, che vede anche la partecipazione del grande pianista italiano Gianluca Cascioli. Questo pezzo è certamente uno dei più emblematici composti dal grande compositore tedesco, sia per l'apparente semplicità della scrittura, che per la duttilità grazie alla quale sono stati realizzati

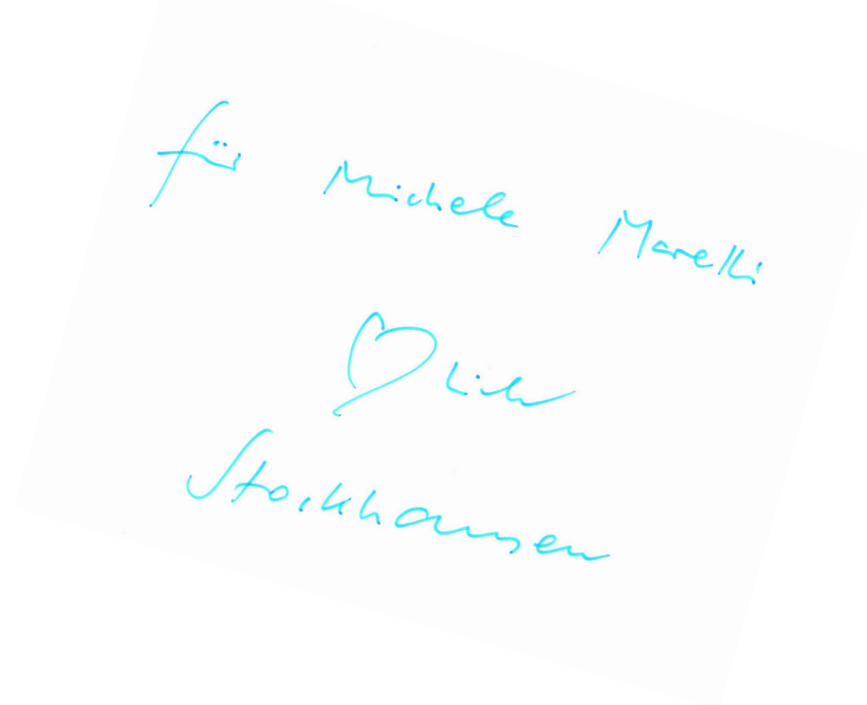
innumerevoli adattamenti per i più svariati organici strumentali, al punto da farlo diventare il pezzo più conosciuto dell'intero catalogo di Stockhausen. Lo stesso movimento della New Simplicity, nato alla fine degli anni '70 in Germania come tendenza stilistica di reazione alle avanguardie europee del dopoguerra, considerava Stockhausen un precursore del movimento, e questa composizione di melodie il culmine della radicale semplificazione messa in atto dal compositore tedesco. (Dalla metà degli anni '60 in tutta la Germania dell'ovest, e in molti altri paesi europei, la cultura dominante era di sinistra. Molte delle composizioni di Stockhausen furono stroncate dagli influenti movimenti marxisti, in quanto considerate vicine ad una posizione estetica di "musica negativa".) *Tierkreis*, composizione nr. 41 1/2, è una raccolta di 12 brevi pezzi musicali "di carattere", ognuno dedicato a un segno zodiacale con la seguente sequenza: Acquario, Pesci, Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario e Capricorno. Ciascuna di queste composizioni ha una propria identità, e tutto

fa pensare che ci possa essere una correlazione fra le caratteristiche astrologiche associate ai vari segni zodiacali. Nonostante la partitura sia scritta in modo estremamente dettagliato, sia per quanto riguarda le indicazioni metronomiche che le dinamiche o le articolazioni interne, il pezzo si presta a poter essere interpretato in modo assolutamente libero, lo dimostra la quantità di registrazioni, molte delle quali discutibili, disponibili in rete. La struttura ciclica del pezzo riflette la fascia dello zodiaco, con le sue 12 costellazioni che il Sole attraversa iniziando il percorso nell'equinozio di primavera, per riprendere il viaggio 12 mesi dopo, e così all'infinito. Tutto questo si ricollega alla visione cosmica e spirituale di Stockhausen, la cui volontà di trovare le ragioni di un legame di senso fra la natura, la spiritualità e gli astri, con le trasformazioni dinamiche che riguardano l'intero universo, appare ancora più evidente nelle opere più tarde come il monumentale ciclo *Licht*.

Questo è un disco prezioso. Michele Marelli

con questa sua straordinaria interpretazione delle composizioni di Karlheinz Stockhausen ha dimostrato – ancora una volta – di possedere una sensibilità fuori dal comune. Lo si coglie nella sua disciplina, nella meticolosità con la quale esegue ogni singola nota, inciso o frase. Un'esegesi persuasiva in grado di rendere trasparenti le complesse strutture musicali stockhausiane, re-inventando nuove sonorità che talvolta sembrano generate dal nulla. Una rilettura che mette in luce con estrema chiarezza il carattere spirituale e cosmico delle motivazioni estetiche di Stockhausen, la sua vicinanza agli scritti di Sri Aurobindo e al mistico sufi Hazrat Inayat Khan, la sua religiosità apertamente dichiarata, il suo "essere nave" o ricetrasmittente di vibrazioni sovra-terrestri, e la sua opera, speranza e percorso verso la propria evoluzione spirituale e quella di altri.

Martino Traversa

Ein ruheloser Harlekin

In einer Zeit großer Unsicherheit und mangelndem Engagement für die Zukunft der zeitgenössischen klassischen Musik könnte die Veröffentlichung eines neuen monografischen Albums mit Kompositionen von Karlheinz Stockhausen für Klarinette, Bassklarinette und Bassethorn leicht unbemerkt bleiben – wäre da nicht der Interpret Michele Marelli. Es ist kein Zufall, dass der große deutsche Maestro Marellis herausragende musikalische Begabung, seine interpretative Sensibilität und die Energie, die sein schlanker und akrobatischer Körper mit unruhigem Blick ausstrahlt – eine perfekte Figur eines zeitgenössischen Harlekins – erkannt und ihn als einen seiner bevorzugten Interpreten angesehen hat.

Das erste Treffen zwischen Stockhausen und Marelli fand 1997 während einer Meisterklasse in Kürten in der Nähe von Köln statt. Ab diesem Zeitpunkt wuchs Marellis Zusammenarbeit mit dem deutschen Komponisten und gewann besondere Bedeutung. Marelli hatte das Privileg, die letzten

zehn Jahre von Stockhausens Leben an seiner Seite zu verbringen, eine Erfahrung, die ihm ermöglichte, tief in die Ästhetik des musikalischen Projekts einzutauchen und die besonderen interpretativen Techniken zu verstehen, die Stockhausens einzigartigen künstlerischen Weg prägten. Diese Zusammenarbeit machte Marelli zu einem der führenden Interpreten von Stockhausens Werken für Klarinette und Bassethorn – das ist auf diesem Album in all seiner Klarheit zu hören.

Harmonien für Bassklarinette ist Teil des Zyklus *Klang*, einer Reihe von 24 Kompositionen, von denen jede einer Stunde des Tages gewidmet ist, und repräsentiert die fünfte Stunde. In diesem intensiv kontemplativen Stück widmet sich Stockhausen einem spezifischen Thema: der Möglichkeit, *Harmonien* durch die Bassklarinette – ein von Natur aus monophones Instrument – zu definieren. Trotz dieser scheinbaren Einschränkung erzeugen mikrotonale Variationen in Parametern wie Tonhöhe, Dynamik und Artikulation hypnotische

und immersive Klangeffekte in bestimmten Teilen des Werkes. Diese mehrdimensionale Schichtung von Klängen entsteht aus zwei wesentlichen Elementen: der Wiederholung harmonischer Figuren in verschiedenen Tempi, ähnlich wie bei Arpeggios, und dynamischen Veränderungen. Marellis Meisterschaft zeigt sich in seiner unfehlbaren Präzision, mit der er jede Phrase und jedes harmonische Arpeggio ausführt und ihnen Nuancen von außerordentlicher Raffinesse verleiht.

Die kompositorische Methode dieses Stücks basiert auf Stockhausens *Formel-Komposition*, die entwickelt wurde, um die Grenzen der traditionellen seriellen Technik und des Zwölftonsystems zu überwinden. Diese innovative Technik, die Stockhausen ab *Mantra* (1969-70) erstmals umfassend anwandte, erreicht extreme Komplexität im monumentalen sieben Teile umfassenden Opernzyklus *Licht*, in dem jeder Teil einen Wochentag repräsentiert. In *Harmonien* werden grundlegende Elemente, wie Einzeltöne,

Zwei-Noten-Motive oder unregelmäßige Cluster, zu zunehmend komplexeren Strukturen transformiert – ein Konzept, das eng mit dem Modell verknüpft ist, von dem das gesamte Material ausgeht.

Ein Paradebeispiel für Stockhausens Erforschung von Klangveränderungen, räumlicher Verbreitung und zeitlichen Dimensionen ist das Stück *Bassetsu* für Bassettthorn, 1997 komponiert und eines der faszinierendsten Werke des *Licht*-Zyklus. Für das tief timbrierte Instrument zwischen Klarinette und Bassklarinette schafft Stockhausen eine Vielzahl von Klangwelten, eine kontinuierlich transformierende Materie, die jedoch stets auf ihren Keim, den *Formel-Komposition*-Ansatz, zurückführbar ist. Dieses akustische Universum des Vielfältigen erlaubt es Klängen, sich in einem stillen Körper zu entfalten und eine meta-temporale Dimension zu erzeugen. Intonierte Atemgeräusche, mikrotonale Variationen und Klangpfeile, die himmlischen Sphären zu entspringen scheinen, schaffen eine spirituelle und kosmische Dimension.

Marellis Spiel, in Richtung Unendlichkeit gewandt, scheint das metallische Licht ferner Sterne, vielleicht Sirius, heraufzubeschwören – eine Symbolik, die vermutlich die spirituelle und kosmische Vision Stockhausens betont. Das Stück erforscht die klanglichen und dynamischen Potenziale des Instruments vollständig und bewegt sich zwischen Extremen, abwechselnd kaum hörbaren Tönen und starken Klangexplosionen. Der Dialog zwischen Atem und Ton, bei dem einer wie der Schatten des anderen erscheint, unterstreicht Marellis außergewöhnliche Beherrschung der erweiterten Techniken, die Präzision in der Dauer einzelner Töne und die Reinheit des Klanges, die die natürliche Transparenz des Sounds hervortreten lässt.

In *In Freundschaft* für B-Klarinette, das Stockhausen Suzanne Stephens zum Geburtstag am 28. Juli 1977 widmete, wagt der Komponist einen weiteren Schritt. Hier erreicht er eine bemerkenswerte formale Kohärenz und Ausdruckskraft in seiner Annäherung an die Komplexität. Trotz der

Kombination serieller Techniken mit der Formel-Methode lässt das Werk in mehreren Passagen überraschende Freiheiten zu, sowohl strukturell als auch interpretativ. Eine Neuerung in der Komposition wird bereits in den ersten Takten deutlich, insbesondere in der Beziehung zwischen Klang und Stille. Die rekursive Ausführung von zwei punktierten Achtelnoten (B und A), getrennt durch eine Pause, beginnt im langsamen Tempo (Viertelnote = 40) und beschleunigt allmählich, bis sich die Pause in einem Triller auflöst und eine Spannung von über eineinhalb Minuten entsteht. Weitere Passagen folgen mit gehaltenen Tönen, raschen Notengruppen und immer dichteren Verzierungen, die ganze musikalische Zeilen füllen. Der Dialogcharakter, der das Werk prägt, bringt das Wechselspiel von intensiven und leisen Momenten, Tempowechseln und unregelmäßigen Akzenten, die temporale Asymmetrien schaffen. Das Werk demonstriert erneut die formale Komplexität Stockhausens, mit miteinander verknüpften Elementen, die Transformation, Proliferation

und Verkettung erfahren, jedoch durch einen unsichtbaren roten Faden verbunden sind. Wie Marco Angius betont: „Die Partitur ist nicht das Werk“ – sie nimmt Form und Leben nur durch einen großen Interpreten an, und in Marellis Fall scheinen er und sein Instrument eine Einheit zu bilden.

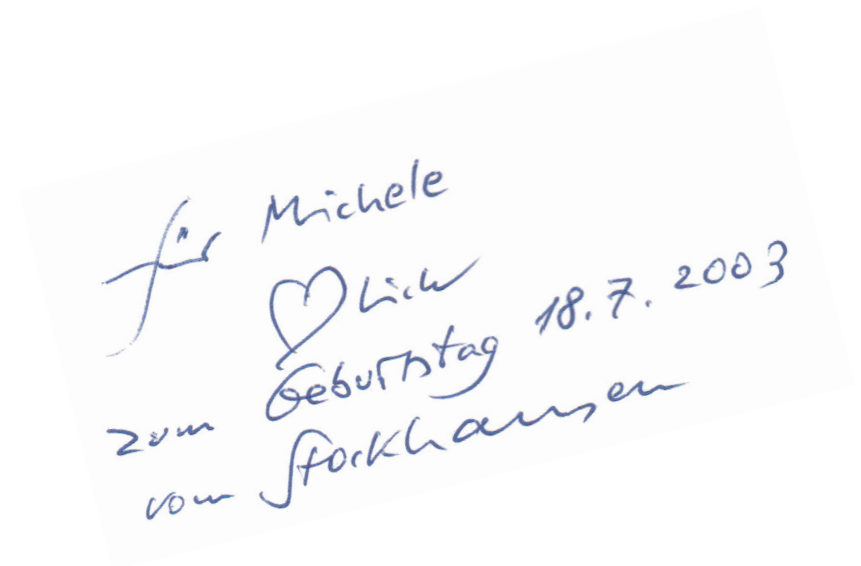
Das Album schließt mit einem weiteren Meisterwerk, *Tierkreis*, in der Originalfassung von 1975 für A-Klarinette und Klavier, 1981 von Stockhausen überarbeitet und mit dem renommierten italienischen Pianisten Gianluca Cascioli als Begleiter. Dieses Stück ist zweifellos eine der emblematischsten Kompositionen Stockhausens und bekannt für seine scheinbare Einfachheit und Adaptierbarkeit, die zahlreiche Bearbeitungen für verschiedene Instrumentalbesetzungen inspiriert hat und es zu seinem bekanntesten Werk machte. Die Bewegung der Neuen Einfachheit, eine stilistische Tendenz in Deutschland als Reaktion auf die europäische Avantgarde der Nachkriegszeit, sah in Stockhausen einen Vorreiter und betrachtete diese Melodien als

Höhepunkt der radikalen Vereinfachung. *Tierkreis*, Werknummer 41 8/9, besteht aus 12 kurzen Stücken, jedes einem Tierkreiszeichen gewidmet, in folgender Reihenfolge: Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze und Steinbock. Jedes Stück hat eine eigene Identität, was auf eine Verbindung mit den astrologischen Eigenschaften der Tierkreiszeichen hindeutet. Trotz der detaillierten Notation in der Partitur lädt das Werk zu freien Interpretationen ein, wie die zahlreichen Aufnahmen im Internet zeigen. Die zyklische Struktur von *Tierkreis* spiegelt die Tierkreiszeichen wider, die der Sonne in ihrem jährlichen Lauf begegnen. Diese symbolische Struktur entspricht Stockhausens kosmischer und spiritueller Weltansicht, erkennbar in späteren Arbeiten wie dem monumentalen *Licht-Zyklus*, wo er die Natur, Spiritualität und die Sterne in Verbindung mit den universellen dynamischen Veränderungen zu verstehen sucht.

Dieses Album ist ein wertvoller Beitrag. Mit

seiner außergewöhnlichen Interpretation von Stockhausens Kompositionen zeigt Marelli – einmal mehr – eine ungewöhnliche Sensibilität, spürbar in seiner Disziplin und der Sorgfalt, mit der er jede Note und Phrase ausführt. Eine überzeugende Exegese, die die komplexen Strukturen Stockhausens durchsichtig erscheinen lässt und Klanglandschaften neu erschafft, die oft wie aus dem Nichts entstehen. Marellis Interpretation unterstreicht die spirituellen und kosmischen Dimensionen in Stockhausens Werk und macht seine Nähe zu den Schriften von Sri Aurobindo und dem Sufi-Mystiker Hazrat Inayat Khan sowie seine erklärte Religiosität deutlich. In Marelli findet Stockhausen einen „Sender“ von überirdischen Vibrationen, der das Werk als Hoffnung und Streben nach spiritueller Weiterentwicklung verkörpert.

Martino Traversa
aus dem Italienischen übersetzt von
Johanna Dippelreiter

Michele Marelli

Michele Marelli schloss sein Klarinettenstudium am Conservatorio di Alessandria mit Auszeichnung ab und besitzt Abschlüsse in Moderner Literatur von der Universität Turin sowie in Elektronischer Musik vom Conservatorio di Latina. Er forschte zudem an der Universität Berlin und vervollständigte seine Ausbildung bei herausragenden Persönlichkeiten wie Alan Hacker, Suzanne Stephens und Alain Damiens.

International wird Marelli als einer der innovativsten Solisten seiner Generation gefeiert. 2014 wurde ihm der Rubinstein-Preis „Una vita nella musica“ vom Teatro La Fenice in Venedig verliehen, in Anerkennung seiner herausragenden Laufbahn und seines bedeutenden Beitrags zur Wiederbelebung des Bassethorns in der zeitgenössischen Musik. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen zählen sechs Preise der Stockhausen-Stiftung, der Valentino Bucchi-Preis in Rom, der erste Preis beim Penderecki-Wettbewerb in Krakau, der „Master dei Talenti Musicali“ der CRT-Stiftung und der Logos Honorary Award.

Marellis künstlerischer Weg wurde durch seine über zehnjährige Zusammenarbeit mit Karlheinz Stockhausen entscheidend geprägt. Diese enge Partnerschaft ermöglichte zahlreiche Uraufführungen von Stockhausens Werken und festigte Marellis Ruf als führender Interpret dessen Musik. Er arbeitete ebenfalls mit einigen der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten zusammen, darunter Helmut Lachenmann, György Kurtág, Marco Stroppa, Ivan Fedele, Vinko Globokar, Franco Donatoni, Sylvano Bussotti, Salvatore Sciarrino und Unsuk Chin, und führte Werke, die ihm gewidmet wurden, weltweit erstmals auf.

Als Solist trat Marelli in einigen der renommiertesten Konzertsäle und Festivals weltweit auf, darunter die Berliner Philharmonie, die Suntory Hall in Tokio, die Biennale di Venezia, das Tanglewood Festival, die Oslo Philharmonie, das Wiener Konzerthaus, das Théâtre de la Ville in Paris, das Donaueschinger Musiktage, das Teatro La Fenice, das Teatro Manzoni in Bologna, Milano Musica, die Maison

de Radio France, das Festival d'Aix-en-Provence, das Huddersfield Festival, der WDR Grosse Sendesaal, das Staatstheater Unter den Linden, das Festival d'Automne in Paris und die Oper von Florenz. Er spielte mit führenden Orchestern wie dem Orchestre Philharmonique de Radio France, dem SWR Sinfonieorchester, dem Maggio Musicale Fiorentino, dem Orchestra Sinfonica di Milano, dem Hilversum Philharmonic, dem Orchestra della Toscana, dem Orchestra di Padova e del Veneto und dem Orchestra Sinfonica Siciliana.

Seine Einspielungen für Decca Classics, Wergo, Stradivarius, Neos, Col Legno und Kairos wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. Marelli tritt regelmäßig mit Ensemble musikFabrik und dem Klangforum Wien auf.

Derzeit ist Marelli Professor für Klarinette am Conservatorio di Genova.

www.michelemarelli.com

© Silvia Lelli

Gianluca Cascioli

Gianluca Cascioli, 1979 in Turin geboren, studierte Klavier bei Franco Scala und Komposition bei Alessandro Ruo Rui und Alberto Colla. Seine Karriere begann 1994 mit einem Sieg beim internationalen Klavierwettbewerb U. Micheli, bei dem ihm der erste Preis von einer Jury unter dem Vorsitz von L. Berio und den Mitgliedern E. Carter, M. Pollini und C. Rosen verliehen wurde. Seitdem trat Cascioli in einigen der renommiertesten Konzerthäuser der Welt auf und spielte mit führenden Orchestern wie den Berliner Philharmonikern, dem Boston Symphony Orchestra, der New York Philharmonic und dem Royal Concertgebouw unter der Leitung namhafter Dirigenten wie Abbado, Ashkenazy, Muti und Gergiev.

Als erfahrener Kammermusiker musizierte Cascioli gemeinsam mit Künstlern wie Rostropovich, Vengerov und dem Alban Berg Quartett. Seine umfangreiche Diskografie bei Decca und Deutsche Grammophon umfasst vollständige Aufnahmen der Sonaten von Beethoven und Mozart. Im Jahr 2021

spielte er Beethovens Konzerte mit dem Ensemble Resonanz unter der Leitung von Riccardo Minasi ein. Cascioli ist auch ein erfolgreicher Komponist und hat bei Wettbewerben wie ICOMS, 2 Agosto und Francesco Agnello ausgezeichnete Werke vorgelegt. Seine Kompositionen wurden von Orchestern wie dem Orchestra del Teatro La Fenice, dem Teatro Regio di Torino und dem Maggio Musicale Fiorentino aufgeführt.

www.gianluca-cascioli.com

© Francesco Giusti

Michele Marelli, Suzanne Stephens and Karlheinz Stockhausen

Recording Venues	1 – 3 Studio Piave 24, Cuneo/Italy
	4 – 16 GC Studio, Pecetto Torinese/Italy
Recording Dates	1 8 October 2024
	2 , 3 9 October 2024
	4 – 9 4 September 2024
	10 – 16 5 September 2024
Engineers, Editors	1 – 3 Enrico Tortarolo
	4 – 16 Gianluca Cascioli
Producer	Michele Marelli
Mastering	Enrico Tortarolo
Publisher	Stockhausen-Verlag
Cover	based on artwork by Michele Marelli

0022055KAI
 a production of KAIROS
 © 2025 HNE Rights GmbH
 © 2025 KAIROS
www.kairos-music.com

ISRC: ATK952205501 to 16

LC10488 austromechna®

KARLHEINZ STOCKHAUSEN (1928–2007)

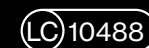
1	KLANG – 5. Stunde: HARMONIEN (2006) for bass clarinet	13:42
2	BASSETSU (1997) for basset horn	05:59
3	IN FREUNDSCHAFT (1977) for clarinet	15:00
	TIERKREIS Work Nr. 41 8/9 (1975–1981) for clarinet and piano	
4	1. Wassermann – Aquarius	02:08
5	2. Fische – Pisces	01:53
6	3. Widder – Aries	01:27
7	4. Stier – Taurus	02:24
8	5. Zwillinge – Gemini	02:15
9	6. Krebs – Cancer	02:00
10	7. Löwe – Leo	01:29
11	8. Jungfrau – Virgo	01:54
12	9. Waage – Libra	02:28
13	10. Skorpion – Scorpio	01:28
14	11. Schütze – Sagittarius	02:35
15	12. Steinbock – Capricorn	02:05
16	13. Wassermann II – Aquarius II	00:45

TT 59:41

Michele Marelli, clarinet, bass clarinet, basset horn
Gianluca Cascioli, piano [4]–[16]

0022055KAI

© 2025 HNE Rights GmbH . © 2025 KAIROS . www.kairos-music.com
 ISRC: ATK952205501 to 16 . Made in the E.U.