

ImproviSatie
Michael Gees

ImproviSatie
Michael Gees

ERIK ALFRED LESLIE SATIE (1866-1925)

[1]	Crépuscule matinal (de midi)	8:39
	from Vieux Sequins et Vieilles Cuirasses	
[2]	5ème Gnossienne	8:32
[3]	Danses de travers	5:30
	from Pièces froides	
[4]	1ère Gnossienne	8:37
[5]	Sévère réprimande	5:26
[6]	Seul à la maison	4:11
	from Véritables Prélude Flasques (pour un chien)	
[7]	Danses de travers, no. 2	2:15
[8]	Sur une lanterne	4:56
	from Descriptions automatiques	
[9]	4ème Gnossienne	5:44
[10]	Danses de travers, no. 3	5:08

[11] 1ère Gymnopédie **7:29**

[12] No. 2, Danse cuirassée (Période greque) **1:07**
from **Vieux Sequins et Vieilles Cuirasses**

bonus track:

MICHAEL GEES (*1953)

[13] Die Nachtigall **7:31**
(after Hans-Christian Andersen)

total time 75:10

Nothing is as present as music extempore.

As desperately as the improviser waits for inspiration by the muse, on which he depends, he is still honestly surprised once it comes. Surprised by seduction to play music for which there is no correct fingering. Music for which he is not prepared – and for which he must not be prepared. Music, which also requires improvised methods of performance, now!

Music spontaneously composed originates from the presence of the spirit. Just like words can be found for the things that are in our hearts – unless the bored faces of the people to whom we speak make us realize that they know it better (and have for a long time) ...

Coming up now! with something that is new for both of us, foreseeing the unforeseeable: This is music extempore.

To achieve this, I have embraced the music of Erik Satie. Through closely-tied and personalized improvisation, I gained insights and found open windows and doors. I looked into Satie's music applying the rules it follows. Every day, I interpreted its horoscope, so to speak. What other development potential would have been "in it" for its idea?

He himself led the path. With his "Wrong Dances," he wrote the same piece three times: In his understanding, apparently, there is no one phrasing of a thought that remains valid through the times. Neither in my understanding, by the way.

The (listening) expectation that a piece has to sound exactly the way it was written has always been challenging to me. For I am interested in the development potential of a composer's idea, and not just in its rendition.

I don't like to satisfy myself with musical creation which is already completed as is, but I want to be inspired by the moment of its performance, in this particular room, with this particular grand piano, in front of and with these human beings. This leads to spontaneous variations and unexpected listening adventures. The composition comes into being now, at this moment, as if it was music extempore. This is so even if it is nothing but music printed on paper.

To understand this, I encourage my listeners and readers to think of "historical performances": Once upon a time, it used to be expected and common practice that pianists would not just execute pieces but add variations extempore, that is, bring forth closely-tied improvisation.

As a consequence of the reproducibility of music and steady repetition

of exactly the same, however, our contemporaries are rather used to discussing matters of tempo or keyboard technique. I want my program compositions to be understood as one step on the way to a concert as an event which cannot be repeated, and where, strictly spoken, there is no audience: Everyone who is present contributes to music extempore.

Michael Gees

Michael Gees

Michael Gees' biography certainly justifies the term: exceptional. Few others can claim to have a career already behind them at the tender age of fifteen: Born in 1953 into a world of sound and music, both parents are singers, the piano is his favourite toy at age three. Formal piano lessons follow at age five, and the young musician subsequently goes on to win the Steinway Competition at age eight and receives a scholarship at the Mozarteum in Salzburg.

The child prodigy is hailed as "Westphalian Mozart", takes up studies at the conservatories in Detmold and Vienna and it seems as if he is fast on his way to become an internationally acclaimed pianist.

Were it not for the gifted child's longing to explore the world of sound on his own terms, to playfully experience

his self like the great masters' music, to invent their music all over again, note for note instead of limiting himself to a technical practice regimen. Michael Gees flees the pressure of a predetermined competition career at the age of fifteen, leaves school, conservatory and home behind, supports himself through odd jobs, works as archeological assistant and, in the process, for the duration of two full years, becomes a sailor.

Chance leads him back to the Hochschule für Musik und Theater in Hannover, where he resumes his compositional studies and eventually graduates. He now develops first rate pianistic chops on his own, composes a number of works, gains international renown as lied accompanist of extraordinary proportions with Christoph Prégardien and also appears in concerts globally; in Paris, London, New York and Tokio. All the while, he

nurses and feeds his preference for combining the performance of music of past masters with living inspiration, thereby creating remarkable performances with his instrument.

Turin reviewer N. Campogrande speaks of his “ingenious passion” and goes on to write: “Gees’ playing throughout the evening seemed as if he were the creator of these compositions and kept watch hence everything might fall into place as imagined by him before his inner ear. His eyes were not those of an artist intent on reproduction, but rather shone in the lambent look of passion, so like our idea of the composer as creator.

In 1989, Gees founds “forum kunstvereint” in his adopted hometown of Gelsenkirchen; the Consol Theater, also installed by him, opens its doors in 2001 on the confines of the former mining area Consolidation. There, mu-

sic, dance and theatre projects take shape, where children, youths and adults alike are incited and encouraged to discover and realize their own artistic impulses. A steady number of CDs have been released from 1996 onward on forum kunstvereint, CPO and EMI, showcasing Michael Gees’ range.

Nichts ist so gegenwärtig wie extemporierte Musik.

So verzweifelt der Improvisateur den Musenkuss erwartet, auf den er angewiesen ist, so ehrlich ist er davon überrascht. Von der Verführung zu einer Musik, für die es keinen Fingersatz gibt. Auf die er nicht vorbereitet ist - nicht sein darf. Deren darbietende Mittel gleich mit erfunden werden müssen, jetzt!

Spontan komponierte Musik entsteht aus der Gegenwart des Geistes. Wie sich für das, was wir auf dem Herzen haben, Worte finden. Es sei denn, die gelangweilten Mienen der Gesprächspartner lassen erkennen, dass sie es (längst) besser wissen...

Sich jetzt! etwas einfallen lassen, was uns beiden neu ist, vorbereitet sein auf das Unvorbereitbare: das ist Extempore.

Dazu habe ich mir Erik Saties Musik zu eigen gemacht. Ich habe aus der gebundenen, anverwandeln Improvisation Hellhörigkeiten gewonnen, offene Fenster und Türen entdeckt. Ich habe Saties Musik nach dem Gesetz durchsucht, nach dem sie angetreten. Ich habe täglich - sozusagen - ihr Horoskop gedeutet. Was wäre noch "drin" gewesen an Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Idee?

Den Weg hat er selbst gewiesen. Mit seinen "Verkehrten Tänzen" komponiert er drei mal das gleiche Stück: die über die Zeiten hinweg gültige Formulierung eines Gedankens gibt es nach seinem Verständnis wohl nicht. Nach meinem übrigens auch nicht.

Die (Hör-) Erwartung, ein Werk habe genau so zu erklingen, wie es dasteht, ist mir seit jeher eine Herausforderung. Denn mich interessieren die

Entwicklungsmöglichkeiten einer kompositorischen Idee, nicht nur ihre Wiedergabe.

Ich mag mich nicht abfinden mit einer Tongestalt, die schon fertig ist, sondern will mich vom Augenblick der Aufführung inspirieren lassen, in diesem Raum, an diesem Flügel, vor und mit diesen Menschen. Das führt zu spontanen Varianten und unerwarteten Hörerlebnissen. Die Komposition entsteht jetzt, in diesem Moment, als sei sie extemporierte Musik. Selbst wenn es sich um gar nichts anderes als um den gedruckten Notentext handelt.

Meinen Hörern und Lesern möchte ich dafür das Wort „historische Aufführungspraxis“ an die Hand geben: Es war einmal gewünscht und üblich, dass Pianisten Werke nicht bloß exekutierten, sondern extemporierte Varianten hinzuerfanden, also gebundene Improvisation zu Gehör brachten.

Bedingt durch die Reproduzierbarkeit von Musik und der Wiederkehr des stets genau Gleichen, sind Zeitgenossen allerdings eher gewöhnt, Tempofragen oder Anschlagstechnik zu diskutieren. Meine Programmkompositionen möchte ich verstanden wissen als einen Schritt auf dem Weg zum Konzert als unwiederholbarem Ereignis, bei dem es strenggenommen gar kein Publikum gibt: An extemporierte Musik wirken alle Anwesenden mit.

Michael Gees

“Gees hat während des ganzen Abends gespielt, als ob er der Schöpfer der Kompositionen sei und darüber gewacht, dass alles sich so zusammenfüge, wie er es innerlich gegenwärtig hatte. Seine Augen waren nicht die des nur reproduzierenden Künstlers, sondern die flackernden des Entflammten, wie er in unserer Vorstellung als schöpferischer Komponist lebt.”

– N. Campogrande

Mit drei Jahren ist das Klavier sein Lieblingsspielzeug, ab fünf bekommt er Unterricht, mit acht gewinnt er den Steinway-Wettbewerb und erhält ein Stipendium am Mozarteum Salzburg. Gefeiert als „Westfälischer Mozart“, studiert er an den Hochschulen in Wien und Detmold und es scheint, als stünde einer Pianistenkarriere nichts mehr im Wege.

Doch die Sehnsucht des begabten Kindes, die Welt der Klänge auf seine Art zu erforschen, sie immer wieder von

Note zu Note gleichsam neu zu erfinden statt Technik zu üben, ist stärker.

Das “Wunderkind” entflieht mit 15 Jahren dem Druck der vorgezeichneten Wettbewerbskarriere, läuft fort von Schule, Hochschule und Elternhaus, sorgt durch Gelegenheitsarbeiten für seinen Lebensunterhalt, jobbt als archäologischer Helfer und fährt zwei Jahre zur See.

1974 ergibt sich überraschend die Möglichkeit eines Studiums an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover. Er entwickelt auf individuellem Weg pianistische Fähigkeiten, komponiert, wird international als hervorragender Liedbegleiter bekannt und konzertiert weltweit.

Mit seinem Spiel lässt er eine lang vergangene Tradition wiederaufleben: Das überlieferte Werk mit extemporierten Anteilen auszuschnürceln.

2001 eröffnet er das von ihm ins Leben gerufene Consol Theater. Hier werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeregt und ermutigt, eigene künstlerische Impulse zu entdecken und zu verwirklichen.

Beim eigenen Label kunstvereint, bei CPO und EMI sind etliche CDs mit Michael Gees erschienen. Seit 2007 ist er mit Challenge Classics verbunden. Die dort erschienene *Schöne Müllerin* (mit Christoph Prégardien, CC72292) wurde 2009 mit dem MIDEM Classical Award ausgezeichnet und wurde zugleich Recording of the Year.

Michael Gees arbeitet an Solo-Recitals zwischen Tradition und Neuland, an Liederabenden und Melodramen sowie an Bühnenmusiken.

Rien n'est plus présent dans l'instant que la musique extemporanée (interprétée sur le moment, sans préméditation).

Même si l'improvisateur attend désespérément l'inspiration de la muse, dont il dépend, il est toujours surpris quand elle arrive. Il s'agit de la séduction pour une musique qui n'est pas fixée d'avance, d'un doigté auquel le musicien n'est pas préparé d'avance, et il ne doit pas l'être. Il doit immédiatement trouver le moyen de réaliser cette phrase musicale, dans l'instant même !

La musique composée spontanément résulte d'une présence d'esprit absolue dans l'instant. Nous trouvons immédiatement les mots pour dire ce que nous avons sur le cœur, mais que faire si l'interlocuteur ennuyé sait déjà depuis longtemps ce qui va être dit ?

La Musique extemporanée, c'est être prêt dans l'instant à imaginer une

improvisation toute nouvelle pour les deux personnes en présence. C'est être préparé à l'imprévisible.

Pour cela, je me suis approprié la musique d'Eric Satie. Par mes improvisations, je suis devenu attentif aux possibilités contenues dans cette musique. J'ai découvert de multiples ouvertures. J'ai recherché dans la musique d'Eric Satie sa raison d'être. J'ai cherché - pour ainsi dire - jour après jour à interpréter son horoscope. Quel autre développement de sa pensée est donc encore possible ?

Lui-même a indiqué une direction. Dans ses "Danses de travers" il a composé trois fois le même morceau : pour lui, il n'y a pas de forme définitive qui perdure dans le temps. Pour moi, d'ailleurs, non plus.

C'est toujours pour moi un problème de combler l'attente musicale

standard de l'auditeur. Il veut entendre les notes qui sont écrites.

Ce sont les possibilités de développement de l'inspiration d'une composition qui m'intéressent, et pas simplement sa reproduction.

Je ne veux pas me satisfaire d'une forme musicale déjà achevée, je veux me laisser inspirer dans l'instant de l'exécution. C'est dans cet espace, avec ce piano devant moi et avec ces personnes que je suis actif. Ceci conduit à d'inattendues variations spontanées. La composition se réalise à l'instant, dans ce moment, comme si elle était de la musique extemporanée. Même si elle vient tout simplement de notes sur une feuille.

Je voudrais pouvoir soumettre à mes lecteurs et mes auditeurs l'idée et le mot d' « exécution historique ». Il était d'usage, par le passé, de ne pas simplement exécuter les œuvres écrites

pour piano mais d'y introduire des variations qui faisaient alors partie de l'ensemble sonore.

Par l'enregistrement et la reproduction toujours semblables de la musique, il est habituel pour nos contemporains de discuter de questions de tempo et d'attaque. Je voudrais interpréter mes programmes de composition comme une tentative pour trouver un chemin par lequel le concert devient un moment unique et non reproductible. Dans un certain sens, il n'y a plus l'auditeur et le concertant mais tous deux sont les acteurs d'une musique extemporanée.

Michael Gees

“Au cours de toute cette soirée, M. Gees a joué comme s’il avait été le créateur de ces compositions et il s’est attaché à rendre visible ce qu’il vivait intrinsèquement dans l’instant. Ses yeux n’étaient pas ceux de l’artiste qui se contente de reproduire, mais ils brillaient de la flamme qui anime le regard du compositeur en pleine création”

– N. Campogrande

A l’âge de trois ans, le piano est le jouet préféré de Michael Gees; à cinq ans, il suit ses premiers cours; à huit ans, il remporte le concours Steinway et obtient une bourse d’étude au Mozarteum de Salzbourg. Consacré comme “le Mozart de Westphalie”, il étudie aux conservatoires supérieurs de Vienne et de Detmold : il semble que plus rien ne puisse entraver une brillante carrière de pianiste.

Toutefois l’enfant doué ressent le besoin d’explorer à sa manière l’univers sonore et de le réinventer sans cesse

note à note, plutôt que de se limiter à la pure pratique technique.

A l’âge de quinze ans, l’«enfant prodige » se soustrait à la pression de la voie toute tracée des concours, quitte l’école, le conservatoire et la maison familiale, exerce divers métiers alimentaires, dont celui d’aide-archéologue, et part naviguer pendant deux ans.

En 1974 se présente à lui la possibilité d’étudier au Conservatoire supérieur de musique et de théâtre de Hanovre. Il y parfait ses capacités pianistiques d’une manière tout à fait personnelle, il compose et devient très vite un pianiste-accompagnateur très recherché qui se produit dans le monde entier.

Son style d’interprétation permet de redécouvrir une tradition musicale qui avait disparu, consistant à mêler aux pièces du répertoire des parties improvisées.

En 2001, il crée le Consol Theater. Des enfants, des adolescents et des adultes y sont encouragés à découvrir et à mettre en œuvre leurs impulsions créatrices.

Les disques de M. Gees sont parus pour le label qu'il a créé, ainsi que chez CPO et EMI. Depuis 2007, il a rejoint Challenge Classics.

L'enregistrement de « Die schöne Müllerin » (La belle meunière), avec le ténor Christoph Prégardien (CC72292), a été récompensé par le « MIDEM Classical Award » en 2009 et a été consacré « Enregistrement de l'année ».

M. Gees élabore des programmes de récital en soliste qui mêlent la tradition et le répertoire contemporain, à part égale avec les cycles de Lieder, les mélodrames et les musiques de scène.

This High Definition Surround Recording was Produced, Engineered and Edited by Bert van der Wolf of NorthStar Recording Services, using the 'High Quality Musical Surround Mastering' principle. The basis of this recording principle is an optimal realistic and holographic, 3 dimensional representation of the musical instruments, voices and recording venue, according to traditional concert practice. For most historic music this means a frontal representation of the musical performance, nevertheless such that width and depth of the ensemble and acoustic characteristics of the hall do resemble 'real life' as much as possible. Some compositions in history, and many contemporary works do specifically ask for placement of musical instruments and voices all over the 360 degrees sound scape however, and in such cases this is also recorded as realistic as possible within the possibilities of the 5.1 Surround Sound standard. This all requires a very innovative use of all 6 loudspeakers and the use of fully equal and full frequency range loudspeakers for all 5 discrete channels, and a complementary sub-woofer for the ultra low frequencies under 40Hz, is highly recommended to optimally benefit from the sound quality of this recording.

This recording was produced with the use of Sonodore microphones, Avalon Acoustic monitoring, Siltech Mono-Crystal cabling and dCS Converters.

ALSO AVAILABLE ON CHALLENGE CLASSICS

check www.challengerecords.com for availability

CC72292

DIE SCHÖNE MÜLLERIN (SACD)

Christoph Prégardien tenor **Michael Gees** piano
Franz Schubert

CC72292

BETWEEN LIFE AND DEATH (2 SACD)

Christoph Prégardien tenor **Michael Gees** piano
Songs and Arias

Executive producer: Anne de Jong

Recorded at: FWL-Studios, Leipzig (G)

Recording dates: 11-14 October 2010

Recording producer: Bert van der Wolf

Recorded by: NorthStar Recording Services BV, Holland

A&R Challenge Records International: Wolfgang Reihing

Booklet editing: Wolfgang Reihing

Cover photo: Hermann und Clärchen Baus

Art direction: Marcel van den Broek, new-art.nl

www.challengerecords.com / www.michaelgees.com

