

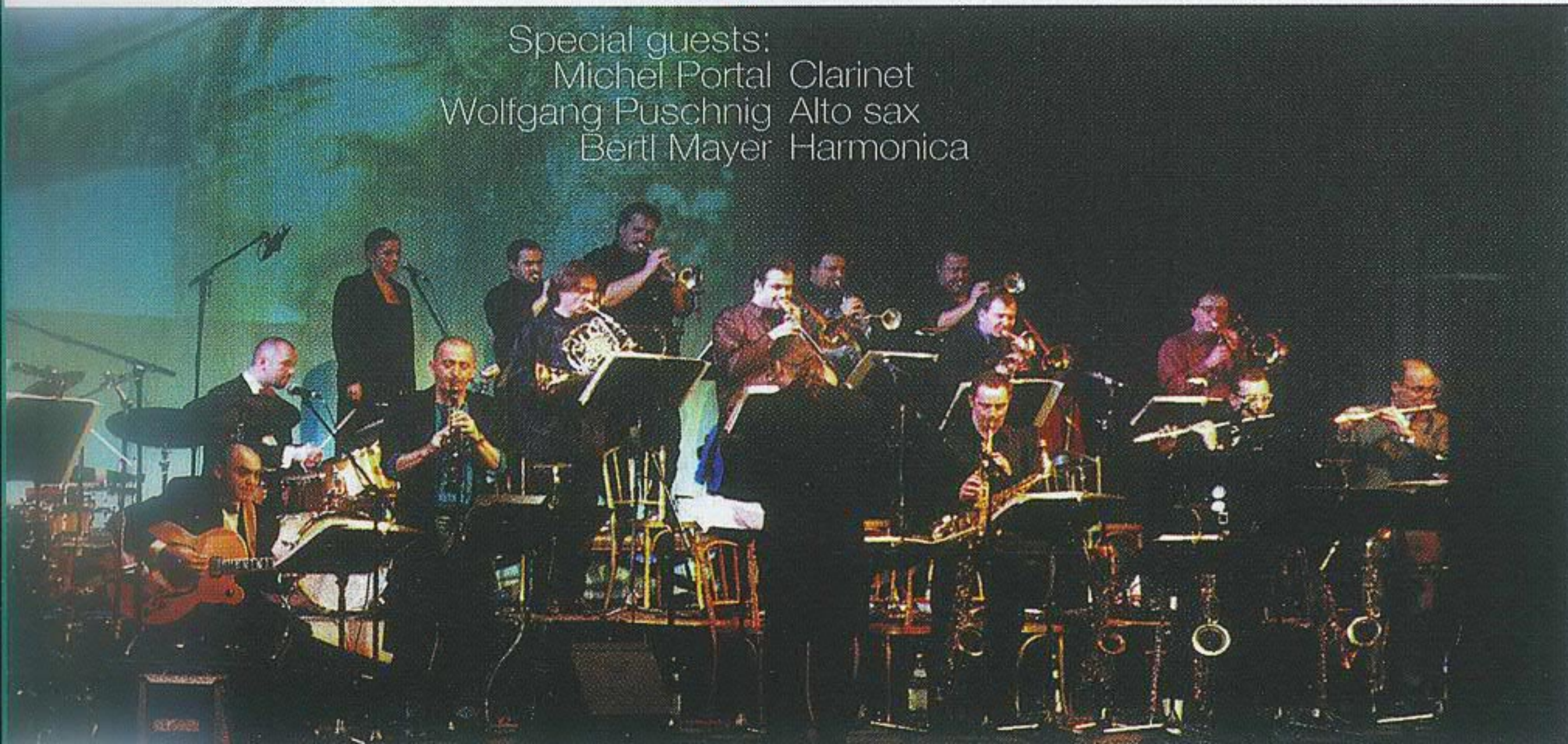
First New Year's
Concert in Jazz

 Vienna Art Orchestra
ALTFHATSTRAUSS

Thorsten Benkenstein Lead trumpet
 Matthieu Michel Trumpet
 Rudi Pilz Trumpet
 Bumi Fian Trumpet
 Klaus Dickbauer Reeds
 Florian Bramböck Reeds
 Harry Sokal Reeds
 Andy Scherrer Reeds
 Heinrich Von Kalnein Reeds
 Herwig Gradischnig Reeds
 Arkady Shilkloper French horn
 Robert Bachner Trombone
 Christian Radovan Trombone
 Charly Wagner Bass trombone
 Alegre Correa Guitar
 Georg Breinschmid Bass
 Mario Gonzi Drums
 Ingrid Oberkanins Percussions
 Anna Lauvergnac Voice
 mathias rüegg Arranger and Conductor

Special guests:
 Michel Portal Clarinet
 Wolfgang Puschnig Alto sax
 Bertl Mayer Harmonica

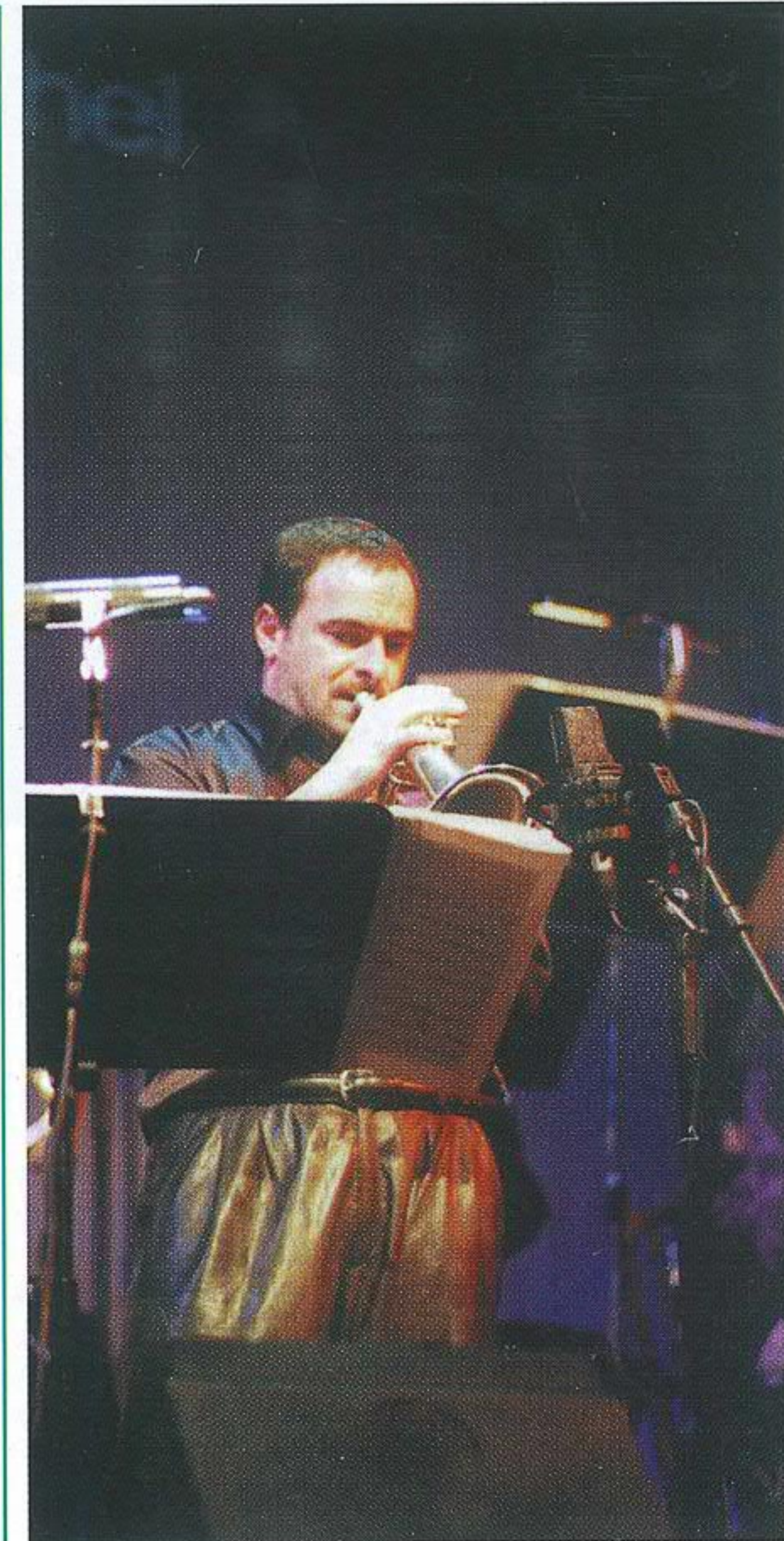

Im Jahre 1867 stellte eine französische Zeitung fest:

«Es gibt in Wien eine lebendige, leichte, elegante, geistreiche, anregende und prickelnde Musik, die ein Produkt des Bodens ist und den Export wie der Champagner verträgt.»

Wien war lange die musikalische Hauptstadt Europas. Mozart, Beethoven, Schubert oder Brahms gehören zu den Komponisten, die sich dort niedergelassen haben. Doch die Wiener reagierten häufig nur mit Gleichgültigkeit auch auf die größten Werke solcher Meister. Ernste, tiefe Musik hatte nur einen begrenzten Reiz für sie; was sie wollten, war eine schöne Melodie, am liebsten eine, zu der man tanzen konnte. Die Familie Strauß schuf solche Melodien im Überfluß. Als nämlich der Walzer zu Beginn des 19. Jahrhunderts als neuer Tanztyp allmählich in Mode kam.

Johann Strauß Vater und sein Freund und Konkurrent Joseph Lanner begannen, den zu dieser Zeit noch eher bedächtig geführten Paar-Tanz zu erneuern. Das Tempo wurde beschleunigt, der Eins-zwei-drei-Rhythmus durch gekreuzte Rhythmen und Synkopen in seiner Eintönigkeit variiert. In zwei Punkten unterschieden sich die beiden Komponisten-Freunde: Lanners Kennzeichen war eine ausgeprägte Melodik, Strauß legte das Gewicht eher auf die rhythmische Gestaltung. Als Strauß Jr. jedenfalls im Alter von 19 Jahren gegen den Willen des Vaters den Taktstock in die Hand nahm und ein Orchester von 24 Musikern dirigierte, war der Walzer jedenfalls nicht mehr nur schon der populärste Tanz in Wien und Europa, sondern auch eine etablierte musikalische Form,

die der junge Strauß dann in der Verbindung der charakteristischen Elemente von Lanner und Strauß Vater zur höchsten Kunstfertigkeit entwickeln sollte.

Wie sein Vater auch, mußte Johann Strauß oft in Eile komponieren. Der schwindelerregende Wirbel des Wiener Lebens, bei dem ein Ball auf den anderen folgte, ließ einen ständigen Bedarf an neuer Tanzmusik entstehen.

Zurückblickend auf die hektische Zeit am Beginn seiner Karriere schrieb Strauß, daß es "genügen würde eine Idee zu haben. Merkwürdigerweise hat man immer eine. Unser Selbstvertrauen war so groß, daß wir häufig einen neuen Walzer für den Abend angekündigt haben, obwohl am Morgen noch nicht eine Note dazu geschrieben war."

In solchen Fällen versammelte sich das Orchester dann im Hause des Komponisten. Jeder Teil des Musikstückes wurde sofort arrangiert und kopiert. Innerhalb weniger Stunden war das Stück fertig. Dann wurde es geprobt und am Abend aufgeführt. Glücklicherweise fiel Strauß das Erfinden von Melodien sehr leicht. Die Ideen notierte er auf alles, was gerade zur Hand war: Auf Speisekarten, auf die Manschetten seiner Hemden, auf Bettlaken. Und anders als die Melodien seines Vaters, die eher zur Kürze neigten, waren die seinen weit ausschwingend.

Der Reichtum seiner Melodik ist eine Erklärung für die Tatsache, daß Strauß' Tanzmusik in den Konzertsälen so beliebt war und wohl immer noch ist. Die rhythmische Vielfalt und die Begabung für Orchestrierung sind die beiden anderen.

Selbst so prominente Zeitgenossen wie Brahms oder Wagner zählten zu den Bewunderern des Orchestersatzes von Johann Strauß.

Mit wirkungsvollen Tempobeschleunigungen erreichte Strauß, die Musik von der festen Regelmäßigkeit des Walzerrhythmus zu befreien. Seine

Vorliebe für Blechbläser und Percussionsinstrumente wie Glocken, Becken und Pauken waren ein nicht minder bestimmendes Merkmal seiner Werke.

Im Jahr 1849 vereinigte Johann Strauß sein eigenes Orchester mit dem seines im selben Jahr verstorbenen Vaters. Damit begann auch der kometenhafte Aufstieg zum weltbekannten Walzerkönig. Sein Orchester war dermaßen gefragt, daß Strauß so viele Musiker anstellte, daß gleichzeitig mehrere Orchester an verschiedenen Stellen in der Stadt spielen konnten. Während er mit der Violine von einem Spielort zum anderen hetzte und jeweils ein paar Stücke selbst dirigierte, um so die Ankündigung "heute spielt der Strauß" zu rechtfertigen. Strauß unternahm Tourneen nach Rußland, Frankreich, England, Italien und schließlich 1872 nach Boston, wo er sein legendäres Konzert

für 100.000 Fans gab und endgültig zum reichen Superstar mutierte.

Strauß hat in seiner Karriere nicht nur Tanzmusik komponiert. Aus seiner Feder stammen die schönsten Konzertwalzer, darunter der "Frühlingsstimmenwalzer" und der "Kaiserwalzer", die mäßig spannende Oper "Ritter Pásmán" aber natürlich auch die Alltime-Favourites am Operetten-Sektor wie "Fledermaus" oder "Zigeunerbaron".

Im Mai 1899 zog sich Strauß eine Erkältung zu, die zur Lungenentzündung auswuchs. Am Nachmittag des 3. Juni 1899 starb der Walzerkönig um Viertel nach Vier im Schlaf.

Wolfgang Lamprecht

In 1867, a French newspaper reported:

«In Vienna, there is a lively, light, elegant, witty, exciting, scintillating music which is a product of the earth and just as exportable as champagne.»

Vienna enjoyed a long period as the musical capital of Europe. Mozart, Beethoven, Schubert and Brahms count among the composers who contributed to the city's legacy. Nevertheless, the Viennese often showed indifference towards even the greatest works of such masters. Serious, deep music had only limited appeal for them: what they wanted was a charming melody, preferably one to which they could dance. The Strauss family produced an abundance of such melodies in the early 19th century, namely during the period in which the waltz gradually took over as "the" dance rage.

Johann Strauss, father, and his friend and competitor Joseph Lanner undertook to enliven this partner dance, which at the time was still approached rather cautiously. They pepped up the tempo and varied the uniform one-two-three rhythm by introducing counter rhythms and syncopation. The two composer friends differed in that Lanner became known for his pronounced melodic patterns where as Strauss placed greater emphasis on rhythmic form.

When at age 19, Strauss Jr. took up the baton and conducted a 24-piece orchestra against his father's will, the waltz not only ranked as the most popular dance in Vienna and Europe but was already widely acknowledged as an established musical form.

The younger Strauss continued to develop it with the greatest artistic craftsmanship, drawing on the characteristic elements of both Lanner and Strauss Sr. Like his father, Johann Strauss often was obliged to produce new compositions in a great hurry. The dizzying whirlwind of Viennese life, in which one ball followed closely on the heels of another, created a continual need for new dance music. Looking back at the hectic period at the beginning of his career, Strauss wrote that "All one needed was an idea. Remarkably, it is always possible to come up with one. Our self-confidence was so great that we frequently announced a new waltz for the evening, for which not a single

note had yet been written in the morning." In such cases, the orchestra assembled in the home of the composer. Arrangements were made for every part and immediately copied. Within a few hours, the new piece was finished. It was then rehearsed and premièred the same evening.

Fortunately, Strauss found it easy to create new melodies. He jotted his ideas down on any available surface: on menus, on the cuffs of his sleeves, on bedsheets, etc. Unlike his father's melodies, which tended to be rather short, those of Strauss Jr. were more expansive. It is partially due to his rich melodies that Strauss's

music achieved such popularity in the concert hall, as it still does today. His rhythmic variety and talent for orchestration also added to his appeal. Even such prominent contemporaries as Brahms and Wagner expressed admiration for his orchestral movements. By effectively speeding up the tempo, Strauss succeeded in freeing his music from the rigid regularity of waltz rhythm. His preference for brass winds and percussion instruments such as bells, cymbals and kettle-drums also figured significantly in his works.

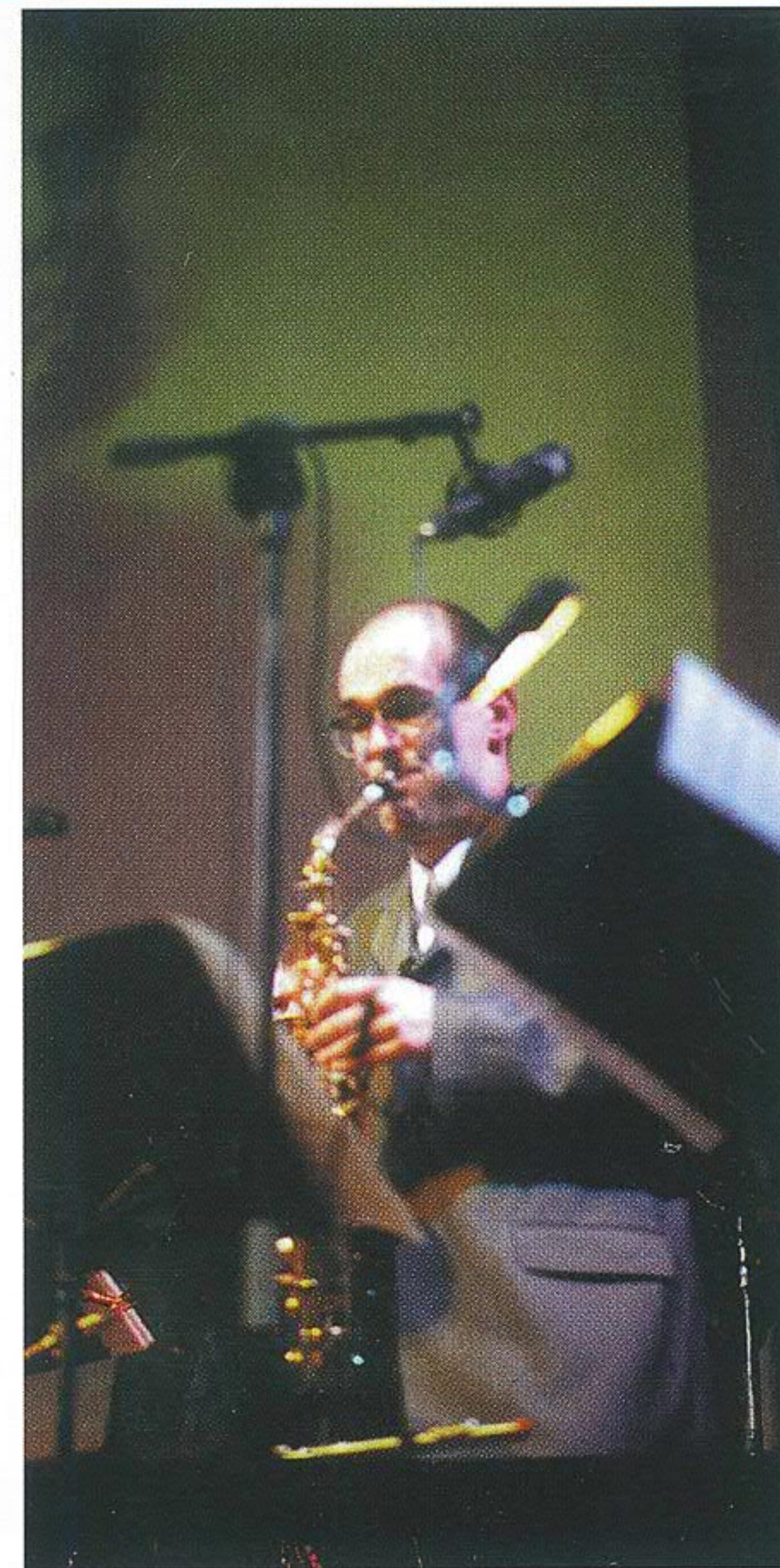
In 1849, Johann Strauss merged his own orchestra with that of his father, who died the same year, and began his comet-like ascent to world-renown as King of the Waltz. His orchestra was in such demand that he engaged enough musicians so that his orchestras could play in several different locations throughout the city at the same time. To fulfil announcements that the maestro himself would be performing, Strauss would dash with his violin from one venue to another and also conduct a few pieces in each hall. He went on tour to Russia, France, England, Italy and finally in 1872 to Boston, where he gave a legendary concert for 100'000 fans, and finally "arrived" as a wealthy superstar.

In the course of his career, Strauss not only composed dance music. He also penned beautiful concert waltzes, including the "Frühlingsstimmenwalzer" (spring mood waltz) and the "Kaiserwalzer" (Emperor's waltz); the only moderately-exciting opera "Ritter Pasman"; as well as the all-time favorites in the operetta sector "Fledermaus" and "Zigeunerbaron".

In May 1899, Strauss caught a cold that developed into pneumonia. On the afternoon of June 3, 1899, the Waltz King died in his sleep at a quarter past four.

Wolfgang Lamprecht

Translated by Karen Kaminker

Bank Austria
 Vienna Art Orchestra
ALL THAT STRAUSS

First New Year's
 Concert in Jazz

Lead trumpet
 Thorsten Benkenstein
Trumpets
 Matthieu Michel
 Rudi Pilz
 Bumi Fian
Reeds
 Klaus Dickbauer
 Florian Bramböck
 Harry Sokal
 Andy Scherrer
 Heinrich Von Kalnein
 Herwig Gradischnig
French horn
 Arkady Shilkloper
Trombones
 Robert Bachner
 Christian Radovan
Bass trombone
 Charly Wagner
Guitar
 Alegre Correa
Bass
 Georg Breinschmid
Drums
 Mario Gonzi
Percussions
 Ingrid Oberkanins
Voice
 Anna Lauvergnac
Arranger and Conductor
 mathias rüegg
Special guests:
 Michel Portal Clarinet
 Wolfgang Puschnig Alto sax
 Bertl Mayer Harmonica

1 Wein, Weib und Gesang	Johann Strauss	9:00
2 Process-Polka	Johann Strauss	1:50
3 Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien	Franz v. Suppé	7:40
4 Mit Extrapost	Eduard Strauss	3:10
5 Albion-Polka	Johann Strauss	3:40
6 Gruss an Prag	Eduard Strauss	3:05
7 Lagunen-Walzer	Johann Strauss	8:50
8 Persischer Marsch	Johann Strauss	3:10
9 Hellenen Polka	Johann Strauss	4:23
10 Marienklänge Walzer	Josef Strauss	6:52
11 Eljen a Magyar!	Johann Strauss	3:48
12 Czardas	Johann Strauss	4:32
13 Donauwalzer	Johann Strauss	9:57

Total Time 69:57

All arrangements by
 mathias rüegg
 except for "Hellenen Polka"
 arranged by
 Georg Breinschmid

Produced for TCB by mathias rüegg
 Executive Producer Peter Schmidlin, TCB
 Recorded live at the "Sofiensäle", Vienna, on January 1st 2000
 by Jürg Peterhans under the supervision of Ed Partyka
 Mixed and mastered at Studio Powerplay, Zurich
 by Jürg Peterhans and Heinrich Von Kalnein January 2-5 2000
 Photos by Niklaus Korab
 Cover design by Andy Orel
 Graphic artwork by Gigi Schmid-Huetiger
 P and C 2000 by TCB Music SA
 Cité-Centre, Grand'Rue 92/5e, CH-1820 Montreux/Switzerland
 Phone +41+21-966 55 90, Fax +41+21-966 55 92
<http://www.tcb.ch>, e-mail: info@tcb.ch

Schweizer Kulturstiftung
 Fondation suisse pour la culture
 Fondazione svizzera per la cultura
 Fundazion svizra per la cultura
 Arts Council of Switzerland

PRO HELVETIA

TCB Records
 TCB Distribution

LC 5370
 SUIISA

THE MONTREUX JAZZ LABEL

