

ULI FILD Concertbüro
Phone: +49 2054 8 65 17
eMail: Uli.Fild@t-online.de
www.fild.de

Paier Valcic Quartet

Klaus Paier accordion, bandoneon
Asja Valcic cello
Stefan Gfrerrer bass
Roman Werni drums, percussion

www.klauspaier.com | www.asjavalcic.com

Cinema Scenes

„Eine universale Kammermusik, zu der uns alle Vergleiche fehlen“, nannte die Frankfurter Allgemeine Zeitung das, was der Akkordeonist Klaus Paier und die Cellistin Asja Valcic machen, „zum Weinen schön“ titelte die Süddeutsche Zeitung über einer Konzertkritik. Nur zwei der vielen begeisterten Stimmen zu ihrem einzigartigen, seit 2009 bestehenden Duo-Projekt. Haben doch beide jeder für sich die Rolle ihrer Instrumente im Jazz neu definiert. Paier mit einer ganz eigenen, jahrelang verfeinerten Spieltechnik, für die er sich sogar eigene Akkordeons bauen ließ. Valcic mit einer unerhörten Dynamik, in der sich klassische Präzision mit groovender Wucht paart. In ihren Kompositionen verweben sie Klassik und Jazz, Blues und Tango, Musette und Modern Music zu unverwechselbaren, eigenen Klangbildern, mal eher minimalistisch, mal fast schon sinfonisch. Wie die Titel ihrer Alben andeuten, waren es großangelegte Road Movies („Silk Road“), zeitlos („Timeless Suite“), stets sinnlich und bildhaft.

Dieser Bilder- und Farbenreichtum steht nun bei Paiers und Valcics neuem Album ganz im Mittelpunkt: Auf „Cinema Scenes“ gießen sie zum einen Eindrücke aus der Betrachtung einiger Kinofilme in Töne, vor allem aber eigene visuelle Ideen. Weil das auch musikalisch nach der großen Leinwand schreit, wird das Duo aufgestockt: Paier holte die Gefährten seine Trios, Stefan Gfrerrer am Kontrabass und Roman Werni an Schlagzeug und Perkussion, mit an Bord. Im Quartett bekommen die vor dem geistigen Auge abrollenden Filmsequenzen noch mehr Fundament und Abwechslung.

Das beginnt mit Asja Valcics „Synchronization“, das den Begriff in seiner filmisch-musikalischen Doppeldeutigkeit aufnimmt: Zunächst erklingen getrennten Stimmen der Instrumente, bevor sie sich in einen klaren Takt einfinden und in ihren eigenen Sprachen übereinander legen. Natürlich nehmen uns „Cinema Scenes“ auch, wie es sonst nur das Kino kann, mit auf Reisen. Mal nur kurz in den Garten – zu „Le jardin“, wo eine unwiderstehliche Melodie uns zum Träumen bringt –, mal hinaus in die Welt: Orientalisches Flair schlägt einem bei Klaus Paiers „Safran“ entgegen. Oder es geht nur auf eine kurze, dramatisch gebrochene Wanderschaft wie in „Inspired tale“. Und wie im Film wird auch hier die ganze Palette der Gefühle und Gedanken evoziert. Verwirrung, Unruhe und bitter-süße Melancholie etwa im hier rasant beschleunigten „Griet's theme“ von Alexandre Despat aus „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“. Alles von nostalgischer Sehnsucht über betroffenes Schweigen und zorniges Aufbegehren bis zu triumphierender Freude im vierteiligen Titelstück, das mit einem Arrangement von Lennie Niehaus/ Clint Eastwoods „Doe Eyes“ aus dem Film „The Bridges of Madison County“ beginnt und diese melodramatische Szenerie dann mit Paier eigenen Ideen fortsetzt. Alles meisterhaft von den vier Musikern in Szene gesetzt, mit virtuosen Melodieführungen wie Begleitungen und mitreißender Rhythmik von lateinamerikanischen Elementen (in „Hesitation“) bis zum federnden Jazzbesen-Tanz („Griet's theme“).

Einen großen dramatischen Bogen zeichnet dieses Album, und auch in den einzelnen Stücken ist es die Spannung, die „Cinema Scenes“ auszeichnet und mit dem Kino verbindet. Besonders in Asja Valcics nervösem, wild hin und her mäandernden Stop-and-Go-Stück „Rush“ und im finalen „Ricochet“. Wer bei diesem Titel, der ja auf deutsch „Aufprall“ bedeutet, an einen Krimi denkt, liegt nicht falsch. Da entwickelt sich ein richtiger Action-Plot, vom perlend trägen Beginn wie unter glühender Mittagssonne, bevor sich die Handlung beschleunigt, bis hin zum happy ending. Das Stück trifft ins Schwarze, wie die ganzen „Cinema Scenes“. Großes Kino.

Cinema Scenes

“Universal, incomparable chamber music” was how the Frankfurter Allgemeine Zeitung described what accordionist Klaus Paier and cellist Asja Valcic make. “Tear-jerkingly beautiful” ran the headline of a concert review in the Süddeutsche Zeitung. These were just two of the many enthusiastic responses to this unique project the duo started in 2009. Both have redefined their instrument’s role within the jazz idiom: Paier with his own style of playing, fine-tuned over many years, for which he had custom-built accordions made, and Valcic with an extraordinary dynamism, pairing classical precision with a magnetic forcefulness. Their compositions weave classical and jazz, blues and tango, musette and modern music to create a unique, unmistakable sound that is both minimalist and almost symphonic. The names of their albums reflect their large-scale road movie (“Silk Road”) and timeless (“Timeless Suite”) style, always sensual and vivid.

This richness of color and imagery is at the heart of Paier and Valcic’s latest album. “Cinema Scenes” is partly a result of impressions of various movies, but mostly it is their own visual ideas that inspire the sounds. To fit the big screen vibe, the duo have beefed up the music: from his trio, Paier recruited Stefan Gferrer on double bass and Roman Werni on percussion. As a quartet, the film scenes playing in the mind’s eye have an even stronger foundation and richer variety.

This begins with Valcic’s “Synchronization”, which reflects the filmic and musical ambiguity of the term; we first hear the disparate voices of the instruments before they come together in a clear rhythm, each laying its own language on top of another. Of course “Cinema Scenes” also takes us on journeys, as only cinema can. A short trip to the garden – to “Le jardin”, where an irresistible melody evokes a dream world – or a adventure out into the world, where we encounter oriental flair in Paier’s “Safran”. Or take “Inspired tale”, a short wandering dramatically cut short. And like a film, we run the whole gamut of thoughts and emotions. Confusion, disquiet and bittersweet melancholy color the brisk version of Alexandre Despat’s “Griet’s theme” from “The Girl with the Pearl Earring”. Everything from nostalgic yearning to triumphant joy, via shocked silence and angry rebellion, features in the four-part title track, which begins with an arrangement of Lennie Niehaus/Clint Eastwood’s “Doe Eyes” from “The Bridges of Madison County” and continues the melodramatic scenery using Paier’s own ideas. Every scene is masterfully conjured by the musicians with virtuoso melodies, accompaniments and infectious rhythms, from Latin the American elements of “Hesitation” through to the springing jazz brush patterns of “Griet’s theme”.

The album forms a large, dramatic curve, but the tension that characterizes “Cinema Scenes” and evokes the movies is also to be found in each individual track, most obviously in Valcic’s agitated, wildly meandering stop-and-go track “Rush”, and in album closer “Ricochet”, where the echoes of a crime thriller are clear. A genuine action thriller plot develops, starting with a languid sparkle under the glow of the midday sun before the story accelerates to a happy ending. Like the whole of “Cinema Scenes”, the track hits the mark. Great cinema.