CELLOCINEMA

cello project Eckart Runge . Jacques Ammon

CELLOCINEMA

cello project Eckart Runge . Jacques Ammon

Nino Rota	8 1/2- Suite [Otto e Mezzo • 1963 • F. Fellini]	
	01 Allegro	02:21
	02 Valse lente	02:26
	03 Presto	02:19
Tom Waits	[Night on Earth • 1991 • J. Jarmush]	
	04 Helsinki Mood	04:17
Bernhard Herrmann	Psycho - Suite	
	[Psycho • 1960 • A. Hitchcock]	
	05 Tempesta	02:41
	06 Mord	02:35
	07 Monolog	03:11
Astor Piazzolla	[Henry IV • 1984 • M. Bellocchio]	
	08 Tanti Anni Prima	05:10
Carlos Gardel	[Tango Bar • 1935 • J. Reinhardt]	
	[Scent of a Woman • 1992 • M. Brest]	
	09 Por una Cabeza	02:15
Alfredo Catalani	[Diva • 1981 • J.- J. Beineix]	
	10 La Wally	03:48
Astor Piazzolla	[Sur • 1987 • F. E. Solanas]	
	11 Vuelvo al Sur	04:47
	12 Regreso al Amor	08:12

Dmitry Shostakovich	[The Counterplan • 1932 • Jutkewitsch/ Ermler]	
	13 Andante	02:23
Dmitry Shostakovich	[The Gadfly • 1955 • A. Fainzimmer]	
	14 Romanze	02:44
	15 Monolog	02:22
Leos Janácek	Pohadka [The Unbearable Lightness of Being • 1987 • P. Kaufman]	
	16 Allegro	02:48
Dick Dale	[Pulp Fiction • 1994 • Q. Tarantino]	
	17 Misirlou	03:08
Charlie Chaplin	[Modern Times • 1936 • Ch. Chaplin]	
	18 Smile	03:16
Charlie Chaplin	[A King in New York • 1957 • Ch. Chaplin]	
	19 Now That is Ended	03:16
Enrico Morricone	Cinema Paradiso - Suite [Nuovo Cinema Paradiso • 1988 • G. Tornatore]	
	20 Thema/Infanzia e Maturitá/L´amore	05:23
Total Time		69:34

CELLOCINEMA – Kino hören

Im Film sind es zunächst die Bilder, die uns in fremde Welten entführen und Geschichten erzählen. Der Ausdruck der Bilder jedoch entsteht erst durch die Musik. Mehr noch, die Musik vermag sogar die Bilder zurückzuholen, lange nachdem sie sich von der Leinwand verflüchtigt haben. Die Vielfalt der Filmmusik, ihre Suggestionskraft und künstlerische Eigenständigkeit haben uns zu dieser CD angeregt, um jene verflogenen Bilder auf Zelluloid, die uns immer wieder eine Gänsehaut den Rücken herunterjagten, uns in Angst und Schrecken versetzten oder uns mit den Tränen kämpfen ließen, im kammermusikalischen Dialog nochmals vor unser inneres Auge herbeizuzaubern.

... wie z.B. jene Welt zwischen Erinnerung, Realität und Traum, in die uns Fellinis tragikomische Clownskapelle in »8 1/2« begleitet, oder der Streifzug durch die Nacht von Buenos Aires in der heiter sarkastischen Gesellschaft eines Toten (»Sur«) vorbei an Orten, die einst waren und nun nicht mehr sind. Ein anderer nächtlicher Streifzug führt uns zeitgleich durch fünf Metropolen der Welt (»Night on Earth«) in einem Taxi mit und lässt uns an traurig-skurrilen-liebenswerten Episoden aus dem Leben der Menschen in Los Angeles, New York, Helsinki, Rom und Paris teilhaben.

Unvergessen bleibt die Kindheitserinnerung des inzwischen berühmten Regisseurs Salvatore an das Leben der Menschen in seinem heimatlichen sizilianischen Dorf Giancaldo, dessen zentraler Treffpunkt für Information und Unterhaltung, aber auch für Auseinandersetzung und Konflikt das alte Kino (»Cinema Paradiso«) ist. Dieser Ort der Freundschaft, der erster Liebe, dieser Tempel magischer Verzauberung, Träume und Vergänglichkeit soll nun abgerissen werden. Welch ein Abgesang auf das Kino selbst und zugleich eine Beschwörung dessen Unsterblichkeit!

Ein kalter Schauer der unaufhaltsamen Endlichkeit der Dinge hingegen ereilt uns während einer ahnungslosen Fahrt ins Verderben bei peitschendem Regen und heulendem Wind. Wenig später sind wir hilflos der unheilvollen Welt eines monologisierenden Schizophrenen (»Psycho«) ausgesetzt.

Der starre, schweißnasse Griff an die Armlehne des Kinosessels löst sich angesichts der poetischen Subtilität des liebenswertesten Vagabunden der Filmgeschichte, Charlie Chaplin. Wie kein zweiter konnte er schon eine einzige Geste zugleich komisch und traurig erscheinen lassen und uns dadurch in seiner ganzen menschlichen Fehlbarkeit anrühren. Seine Musik,

über die er als Schauspieler, Regisseur und Komponist sagte, sie müsse einen gefühlvoll-traurigen Gegensatz zur komischen Handlung schaffen, hat in ihrer Anmut, Sehnsucht und Schlichtheit entscheidenden Anteil an der zeitlosen Glaubwürdigkeit seiner Filme.

Hinsichtlich des Stellenwerts der Filmmusik ging Dimitri Schostakowitsch noch einen Schritt weiter. Als junger Mann vom neuen Medium Film fasziniert, verdingte er sich im Studium als Kinopianist und vertonte später ganze vierunddreißig Filme. Für Schostakowitsch war die Filmmusik eine eigenständige Ausdrucksform im Gesamtkunstwerk Film, die über die klangliche Illustration der Bilder weit hinausging. Er forderte, Filmmusik müsse eine aktive, der Regie und dem Schauspiel ebenbürtige Rolle einnehmen. Für Schostakowitsch war die Filmmusik als Kunstform auch der abstrakten Komposition ebenbürtig. Die Entdeckung der weitgehend unbekannten, vielfältigen und kraftvollen Filmmusik von Schostakowitsch war eine ebenso spannende Erfahrung bei der Arbeit an dieser Einspielung wie deren Bearbeitung für Cello und Klavier.

Seine offensichtliche Nähe zur menschlichen Natur hat das Cello immer wieder zu einem illustren Protagonisten auf der Leinwand gemacht, ob als

liebenswertes Alibi für musizierende Bankräuber wie in »Ladykillers« oder als Ruder bei einer waghalsigen Schlittenfahrt im Cellokasten mit James Bond. Dass Charlie Chaplin selbst Cello gespielt hat, kann daher kaum verwundern, umso weniger, als er das Instrument beim Spielen seitenverkehrt hielt! Neben den menschlichen Attributen jedoch sind es vor allem das immense Spektrum seiner klanglichen Vielfalt und farblichen Möglichkeiten, sich in unzählige Instrumente zu verwandeln, die das Cello für Filmmusik geradezu prädestiniert erscheinen lassen: Vom innigen Singen der Diva über säuselnden Flöten oder krächzenden Quäken gestopfter Trompeten bis hin zu kreischenden Todesschreien, heulendem Wind oder dem Knarren einer alten Tür lassen sich diesem Instrument wie keinem anderen alle denkbaren Klänge des Lebens entlocken.

Gemeinsam mit dem Klavier, dem eigentlichen Urinstrument des Kinos aus Stummfilmzeiten und Mutter aller Soundtracks, war das geeignete Instrumentarium für unser klingendes Kino der inneren Leinwand geschaffen: »Spiel' s noch mal, Sam!« — Vorhang auf und Film ab!

Eckart Runge

Ape
Calessino

CELLOCINEMA – The Sound of Movies

At the movies it's the images which are the first to whisk us off into exotic worlds and tell the stories. Yet, the expression of pictures only really unfolds through film music. One could even say the music can bring back the images long after they have melted away off the silver screen.

The variety of film music, its suggestive force, and artistic freedom were what inspired us to record this CD so that we conjure up before our inner eye in a chamber music dialog the fleeting celluloid images which over and over again give us goose bumps, strike fear into our hearts or bring tears to our eyes.

... for example the world of memories, reality and dreams on which Fellini's tragicomic clown chapel accompanies us in "8 ½" or on the night-time stroll through Buenos Aires in the frivolous and sarcastic company of a dead person in "Sur", passing by places which once existed, but are now no longer there. Another night-time journey takes us simultaneously through five of the world's metropolises ("Night on Earth") in a taxi allowing us to take part in sad, scurrilous and adorable episodes from people's lives in Los Angeles, New York, Helsinki, Rome and Paris.

The childhood reminiscences of the now-famous director Salvatore concerning the life of the inhabitants of his native Sicilian village of Giancaldo, whose focal gathering place for exchange and entertainment – as well as dispute and conflict – is the old cinema ("Cinema Paradiso"), remain unforgettable. This place of friendship, first love, this temple of magical enchantment, dreams and transience is now to be demolished. What a swan song to cinema itself as well as an invocation of immortality!

A sense of dread overwhelms us at the unstoppable finiteness of things during an unsuspecting journey to oblivion in lashing rain and howling winds. Shortly afterwards we're helplessly exposed to the sinister world of a rambling schizophrenic ("Psycho").

The rigid, sweaty hold on the cinema seat's armrests relaxes in the face of the poetic subtlety of film history's most lovable vagabond ever – Charlie Chaplin. Like no other he was able to simultaneously appear both comical and sad with a single gesture and move us by his utterly human fallibility. As actor, director and composer he said his music had to provide a touchingly sad feeling in contrast to the comic behavior. Its grace, longing and simplicity play a decisive part in the timeless credibility of his films.

When it came to the significance of film music, Dmitry Shostakovich went one step further. Fascinated by the medium of film as a young man, while at college he hired himself out as a cinema pianist and went on to score no less than 34 films. For Shostakovich film music was a separate form of expression in the overall work of art that went far beyond tonal illustration of the images. He insisted that film music should play an active role on a par with the directing and the acting. To Shostakovich, film music as an art form was also equal to abstract composition. While working on this recording, discovering the extensive, unknown, multi-faceted and powerful nature of Shostakovich's film music was an experience just as exciting as preparing the arrangement for cello and piano.

Its obvious kinship with human nature has always made the cello a celebrated protagonist on screen whether as an endearing alibi for music-playing bank robbers such as in "The Ladykillers" or as the rudder of a daring sleigh ride in a cello case with James Bond. That Charlie Chaplin played the cello himself can thus scarcely come as a surprise, let alone that he held the instrument back to front while playing! Besides its human attributes, however, it is above all the vast spectrum of its tonal versatility

and shadings of timbre which allow the cello to be transformed into countless instruments, making it the instrument of choice for film music: The cello is unparalleled in how it elicits all imaginable sounds of life, from the diva's soulful singing, to whispering flutes and croaking squawks and muted trumpets, all the way to screeching death cries, the howling wind or the creaking of an old door.

Along with the piano – the original instrument of the silent film age and mother of all soundtracks – the right pair of instruments combines forces on this recording of cinema musicale flickering on the screens of our imagination: "Play it again, Sam!" – Curtain up ... and roll it!

Eckart Runge

Also available from GENUIN and celloproject.de:

GEN 89150

RussianSoul

N. Kapustin (*1937): Sonata No. 2, Op. 84 Burlesque, Op. 97, Elegy, Op. 96, Nearly Waltz, Op. 98, S. Rachmaninoff: Vocalise, Op. 34, No. 14, Sonata G minor, Op. 19

GEN 88126

CelloTango

Works by Piazzolla, Villoldo, Gardel, Salgán and Gadé

producer: CELLO PROJECT - licenced to: GENUIN classics
recorded and mastered by: Michael Silberhorn, GENUIN recording group
photos: André Baschlakow - artwork: www.tobiasdalbert.de
©+℗: celloproject and GENUIN musikproduktion