

REVIEWS

«Way To Blue» GINA SCHWARZ & MULTIPHONICS 8

CRACKED ANEGG, CRACK 0082 Released – 2022 / Runtime – 51:11

Jazzwise (UK)

Vienna-based Schwarz explores obliquely personal connections with cult singer-songwriter Nick Drake in a project written while she was composer-in-residence at Cologne's Multiphonics Festival, its undulating lyrical avant-chamber jazz and bass clarinet features share an ethereal, melancholic quality with Drake's work. (*Selwyn Harris, Oct 2022*)

JAZZ'N'MORE 6/2022 (CH)

2020 und 2021 war die Komponistin, Bandleaderin und Bassistin Gina Schwarz als Composer in Residence eingeladen vom auf Klarinettenmusik spezialisierten Multiphonics Festival Köln. Daraus resultierte die 18-teilige Komposition "Way to Blue", für die sich die Wienerin musikalisch von der Musik des britischen Singer-Songwriters Nick Drake inspirieren liess und inhaltlich von ihren eigenen Kindheitsgeschichten aus den 1970er-Jahren. Schwarz kopiert hier nicht etwa die Musik Drakes, dieses grossen Melancholikers, der nur 26 Jahre alt wurde, sondern übernimmt die Atmosphäre seiner Songs und transponiert deren intensive Atmosphäre in die Neuzeit. Die vier Klarinetten in der Besetzung von Multiphonics 8 stehen da für die tief empfundene Verbundenheit zur Schwermut, derweil Flöte, Bass und Piano die nostalgischen Erinnerungen an die Oberfläche holen und sie mit der poetisch-zärtlichen Seite des Drake'schen Universums paaren. Konterkariert wird die Sinnlichkeit dieser Musik von Intermezzi der elektrischen Gitarre, die hier den Advocatus Diaboli in diesem ansonsten meist anmutig wirkenden Narrativ übernimmt. "Way to Blue" zeigt einmal mehr, mit welcher Akribie und Sorgfalt Gina Schwarz ihre perfekt durchdachten Kompositionen orchestriert und arrangiert.

(Rudolf Amstutz)

JAZZTHING (DE)

Da kam bei Gina Schwarz einiges zusammen. Die Connection nach Köln (über das Multiphonics-Festival) – daher viele neue, interessante Mitmusiker*innen. Die Inspiration durch die Songs von Nick Drake – dieser

besondere, traurig-melancholische Tonfall. Und der Tod ihres Vaters – der zudem einige bizarre Kindheitserinnerungen aufwirbelte. Das alles schießt in einem Album zusammen, das schon von der Besetzungsliste her viel verspricht, aber musikalisch noch mehr liefert. Im Zentrum steht dabei die exquisit „holzige“ Blas-Abteilung mit Daniel Manrique-Smith (fl), Annette Maye (cl), Mona Matbou-Riahi (cl), Steffen Schorn (cl, sax) und Tomas Savy (bcl) – auch Klaus Gesing (bcl) und Alex Simu (cl) wirken in zwei Stücken mit. Gefühlvolle, komplexe, manchmal sanft orientalisierende Melodien hat Gina Schwarz für ihre Band geschrieben und dabei warm-pastellene oder frech-groteske Farbgebungen ausgeschöpft. Aber mehr noch: Diese Musik bewegt sich stets auf mehreren Ebenen zugleich, kombiniert originelle Themen und anspruchsvolle Begleitstrukturen in einem spannenden Kontrast. Zusammen mit Lucas Leidinger (p), Mahan Mirarab (g) und Dirk-Peter Kölsch (dr) bildet die Wiener Bassistin die Rahmengruppe – Hans Lüdemann (p) ist in zwei Stücken außerdem mit dabei. *Way to Blue* – das sind elf grandiose Kompositionen, die aber nie auftrumpfen, sondern ganz dem Flow verpflichtet sind – eine wunderbare Startvorgabe für die abenteuerfreudigen Solisten. Der Auflockerung dienen einige zwischengeschaltete Duette, die die Bandleaderin mit einzelnen ihrer Mitmusiker*innen improvisiert („Chat One“ bis „Chat Seven“). Ein Album, dessen Reichtum uns gut durch den Winter bringen wird.

(Rolf Dombrowsky, Nov 22)

DerStandard (AT)

Der gute Ton mit Jazz, Kammermusik und klassischer Tragik

Bassistin und Komponistin Gina Schwarz schafft es, sowohl im Bereich des Notierten wie des Improvisierten spannende Strukturen entstehen zu lassen. Auf *Way To Blue* (Cracked Anegg Records) ging sie von der Musik des britischen Folksängers Nick Drake (1948–1974) aus und übertrug ihre Ideen auf eine größere Besetzung. Es entstanden drängende, repetitiv angestachelte Musik, sich gegenseitig aufschaukelnde Soli und jazzrockige Grooves. Als Kontrast zu dieser expressiven Seite sind da auch intime balladenartige Stücke und Momente des Spontanen, bei denen Schwarz als Bassistin berückt. Große Klasse. *(Ljubisa Tosic, 29.12.2022)*

WIENER ZEITUNG (AT)

Geistreiche Erinnerungsgefäße – Gina Schwarz setzt mit ihrem neuen, starken Album Kindheitserinnerungen ein Denkmal.

Wer ein Album als Hommage anlegt, schreibt dafür eher selten neue Musik. Nicht so Gina Schwarz: Die Kontrabassistin und Jazzkomponistin begeistert

auf ihrem neuen Tonträger abermals mit Eigenkreationen zwischen Modern Jazz und gefinkelter Kammermusik, zollt dabei aber zugleich zwei Persönlichkeiten Tribut – zum einen dem schwermütigen Singer-Songwriter Nick Drake, der schon 1974 das Zeitliche segnete, zum anderen ihrem eigenen Vater, der leider ebenfalls verstorben ist: Das Begräbnis fand im Juli 2020 statt, direkt danach hat sich Schwarz an die Arbeit für das Album gemacht. Ihre neuen Stücke könnte man Schreine der Erinnerung nennen: Die Titel verweisen oft auf Kindheitsaneddoten, die im *Booklet* beschrieben sind; die Musik selbst schlägt keinen nostalgischen Ton an, sondern feiert die Erinnerung durch erfindungsreiche Klangarchitekturen. Wie auf ihren jüngsten Alben lässt Schwarz das Kolorit eines Kammerensembles (hier ein Holzbläserquintett plus Rhythmusgruppe) in feinen Arrangements schillern und arbeitet mit trickreich treibenden Rhythmen. Komplexe, kantige Nummern halten sich dabei die Waage mit eingängigeren Stücken wie dem trauernden "Choral": eine Empfehlung. (*Christoph Irrgeher, 20.11.22*)

Fono Forum (DE)

Eine Flöte, vier Klarinetten, E-Gitarre plus Rhythmusgruppe bieten der österreichischen Bassistin Gina Schwarz jede Menge Kolorit für elf – unüberhörbar vom US-Melancholiker Nick Drake inspirierte – aufregend moderne Klanggemälde.

Die wechseln faszinierend dynamisch zwischen raffiniert geschichteten Tutti und filigranen Parlandi samt eingängigen Melodien. Dazwischen fügen sich sieben delikate Impro-Geplänkel in ihren imposanten „Way To Blue“, der nicht traurig endet, sondern grandiose Hörerlebnisse in feiner Balance von Intellekt und Emotion bietet. (*Sven Thielmann, 10.11.2022*)

salt-peanuts.eu (online)

Way to Blue is Viennese double bass player-composer Gina Schwarz's homage to British folk legend Nick Drake ((1948 – 1974) and to her father who passed away in 2020. This project began when Schwarz was invited as Composer in Residence to the Cologne Multiphonics Festival in 2020 and 2021, and she began writing the cycle of compositions the day after her father's funeral in July 2020. *Way to Blue* proves, again, the healing power of music, its everlasting inspiration, as well as means to shape the way interpret and understand our lives.

Schwarz, like many, was deeply affected by Drake's singular music, the desperate and touching melancholy, the tender hope and romanticism, elusive sensuality, the imaginative, poetic imagery as well as unique guitar playing with the jazz overtones. She mentions the songs «Way to Blue», «Riverman»

and «Fruit Tree» (from Drake's debut album *Five Leaves Left*, Island, 1969), «Things Behind the Sun» (from Drake's third album *Pink Moon*, Island, 1972) and the songs that were published in assorted compilations after Drake's death like «Clothes of Sand», «Strange Meeting II», «Blossom», «Come Into the Garden» and «Three Hours», as a source of inspiration for the music of *Way to Blue* (titled after one of the most popular compilations of Drake's songs, *Way to Blue: An Introduction to Nick Drake*, Hannibal, 1994). Strangely, no mention of any song from *Bryter Layter* (Island, 1971), but its cover is part of the nostalgic booklet.

Schwarz composed and arranged a cycle of 18 short, chamber jazz pieces (seven pieces are even shorter interludes, improvised duets of Schwarz with her musicians) for the Multiphonics octet led by her while playing the double bass. She structured this cycle around a loose, story-like theme, just like Drake arranged his songs revolving around a story. Schwarz's stories revolve around her childhood stories and family memories from the seventies, or as she articulates it: «life is but a memory happened long ago». Schwarz cleverly employs the distinct voices of the Multiphonics 8, as musicians and as co-writers, to evoke vivid images and nuanced stories, performed with a restrained sense of drama, elegance and colorful imagination. She transforms Drake's British folk aesthetics into subtle and exotic, untimely and border-crossing folk traditions, and sketches deeply emotional and playful textures, but without sounding nostalgic. (*Eyal Hareuveni / Av Jan Granlie, 14.9.2022*)

jazzdagama.com (online)

In keeping with the proverbial “dark” tone of voice that Gina Schwarz imparts to her instrument – and to her music – this recording also begins with rippling bass and drum groove experienced as a reflection of [this] darkness in shattered mirror. “Lost Time”, that propulsive opening to the recording immediately takes us into another world – a world that echoes with hopes and despair, joy and sorrows that are cast into a kind of Mendelssohnian *scherzo* that Miss Schwarz is ever so adept at creating. However, despite the pre-eminent presence of the contrabass and what certainly sounds like symphonic percussion colouring by the drummer – this time in the person of Dirk-Peter Kölsch.

This recording is, however, vastly different in its soundworld, its narratives, thematic and gestural approach. The predominance of bottom-heavy tonal registers of the woodwinds and the singular absence of brass – which would almost certainly added to the brightness of the tone-textures – enables Miss Schwarz to create a completely different soundscape. The poignant music which is born of the composer's own nostalgia, which criss-crosses – and often runs parallel to one which the eminent British composer and singer inhabited in his relatively short life. Like Mr. Drake's world, one seems to be

beckoned into a world that Miss Schwarz inhabits not dissimilar to this recording's Muse.

The songs themselves are interspersed in a series of "inner conversations". Each is a [numbered] "Chat" that Miss Schwarz seems to have, often on two levels – one, which is with her ensemble and the other with the ghosts from her own past and the other, which is with Mr. Drake. Each of these conversations or "Chats" – is as often a lonely monologue, or may often involve multiple voices set in a contrapuntal conversation. Each also acts as a prelude to the forthcoming song performed in the shadow of theatrical and dark-sounding sound palette.

Miss Schwarz's playing gives shadowy textures and bold, invigorating impetus to the melodies and harmonies played by the woodwinds and the piano. She always thinks big, phrasing in long surging spans of sculpted bass line melodies, imbuing her passagework with a powerful sense of direction. The piano, bass and drums drive the woodwinds [musicians listed below] passionately, even impetuously, forward, with minimal affectionate or elegiac lingering in each song's lyrical theme. Soli are refreshingly brief and ungimmicky. Miss Schwarz's gift for "big" thinking plays out beautifully- always at a brisk, no-nonsense tempo. All of this pays dividends in the majestic form of "Choral", "Blue Sunbeam" and in the grand finale, "Looking for John".

In many ways these arrangements recall the monumental ones that **Eric Dolphy** created when he worked with **John Coltrane** on the legendary *Africa Brass* sessions. However, there is no gratuitous idolatry here; just inspired compositions and arrangements on the part of the prodigiously gifted Miss Schwarz. (*Raul Da Gama, 24. September 2022*)

Film, Sound & Media (AT)

2020 & 2021 hatte die Bassistin und Komponistin Gina Schwarz das Privileg, als Composer in Residence zum Multiphonics Festival Cologne eingeladen zu werden. Ausgangspunkt für ihre neuen kompositorischen Ideen war die Musik des britischen Folksängers, Gitarristen und Komponisten Nick Drake (1948 – 1974).

Die Tiefe seiner Musik, die verzweifelte Melancholie, die zärtliche Hoffnung und seine außergewöhnlichen Texte in Songs waren Inspiration für ihre Musik. So wie Drake seine Alben manchmal als Geschichte strukturierte, lassen sich auch ihre neuen Kompositionen als eigenständiger Zyklus interpretieren.

Sehr gefühlvolle, anregende Musik für lange Herbstabende.

(*Irene Schwingenschlögel, Okt 2022*)

Concerto 5/2022 (AT)

Manche CDs erfreuen das Herz von Rezensenten ganz besonders. Das etwa, wenn sich Musiker nicht zum 60.000 Mal an irgendwelchen Standards versuchen, oder sie in Ermangelung ihrer Kreativität Dinge rezipieren, die andere vor ihnen schon wesentlich besser gemacht haben. Das beides trifft auf diese CD definitiv NICHT zu. Wenn man als Rezensent möglichst unbedarft und mit wenig Vorinformation einfach nur zuhört, dann kann man auf solch luzide Arbeiten stoßen wie diese CD: Die Bassistin Gina Schwarz hat ein Konzeptalbum erschaffen, das eine vielschichtige und mehrteilige Geschichte erzählt. Und wenn man sich diese Geschichte anhört, dann stößt man nicht nur auf verschiedene Stimmungen, sondern auch auf verschiedene Orchestrierungen und Klangfarben.

Das Werk erschließt sich einem noch mehr, wenn man es öfter anhört und dann auch noch die Information hat, dass der britische Folksänger, Gitarrist und Komponist Nick Drake musikalischer Ideengeber dieses Werks war. „Die Tiefe seiner Musik, die verzweifelte Melancholie, die zärtliche Hoffnung und seine außergewöhnlichen Text (...) waren Inspiration für die Musik“, meint die Komponistin. Wie Drake seine Alben manchmal als Geschichte strukturierte, lassen sich auch diese Kompositionen als eigenständiger Zyklus interpretieren – schreibt sie. In den Liner Notes des Albums wird auch deutlich, dass sie dieses Album ihrem 2020 verstorbenen Vater widmet – und mit der Kompositionsarbeit am Tag der Beerdigung begann. Stück für Stück erzählt sie die Geschichten – fügt manchen Kompositionen auch noch Texte hinzu (nur im wunderschön gestalteten Booklet).

Ein großartiges Album mit sensationellen Musikern! Chapeau!

(Woolf, 01.10.2022)

INTERVIEW online:

<https://abatznhetz2015.blogspot.com/2022/09/interview-mit-bassistin-gina-schwarz.html>

Interview mit Bassistin Gina Schwarz zu ihrer Hommage an Nick Drake "Way To Blue"

2020 & 2021 hatte die Bassistin & Komponistin Gina Schwarz das Privileg, als "Composer in Residence" zum „Multiphonics“- Festival in Köln eingeladen zu werden. Ausgangspunkt für ihre neuen kompositorischen Ideen war die Musik des britischen Folksängers, Gitarristen und Komponisten Nick Drake (1948 - 1974). Das Ergebnis ist jetzt auf der neuen CD Gina Schwarz & Multiphonics „Way To Blue“ (Cracked Anegg Records) zu hören.

Gina, wann hast du das erste Mal Musik von Nick Drake gehört bzw. wie kam es zur Idee für dieses Album?

Ich bin durch das Brad Mehldau Trio auf Nick Drake gestoßen. Besonders die Interpretationen von „Day is Done“ & „River Man“ haben mein Interesse an mehr Musik von Nick Drake, diesem magnetisierenden Singer-Songwriter und Gitarristen geweckt. Als ich 2020 einen Kompositions-auftrag für die Eröffnung des „Multiphonics Festivals“ in Köln bekam, ersuchte mich die Presse um ein Konzept oder eine Beschreibung meiner neuen Musik, die jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschrieben war. Ich scheiterte zuerst an dem Versuch einen intellektuellen Text zu schreiben und kam dann zum Entschluss die Musik die mich im Moment am meisten inspiriert als Ausgangspunkt für neue Ideen zu nehmen.

Nach welchen Gesichtspunkten hast du deine ungewöhnlich besetzte neunköpfige Band Multiphonics incl. Flöte, vier Klarinetten neben Piano, Gitarre, Schlagzeug und dir am Bass für dieses Projekt zusammengestellt?

Das Line-up, die Besetzung generell war vom Festival vorgegeben. Klarinetten stehen beim „Multiphonics“- Festival im Mittelpunkt.

Was schätzt du an der Musik bzw. den Texten von Nick Drake besonders bzw. hast du auf dem neuen Album Lieblingstracks, wenn ja warum?

Mich inspiriert die Stimmung der Songs von Nick Drake generell - eine Stimmung zwischen Melancholie und entfernter Hoffnung - in die man mit den ersten Tönen hineingezogen wird. In den tiefgründigen Texten von Nick Drake findet man keine Oberflächlichkeit und er spricht die Phantasien der Hörer an. Auch seine starken Melodien in Verbindung mit den harmonischen Wendungen und rhythmischen Ideen faszinieren mich. Auf „Way To Blue“ sind die Tunes im langsameren Tempo meine Favoriten da ich mir prinzipiell gerne

ruhige Musik anhöre. Im Gegensatz dazu brauche ich bei Live-Konzerten auch das Energetische.

Wird das Nick Drake-Projekt in Zukunft auch einmal in Wien live zu hören sein?

Ja, klar! Es gibt sicher bald einen fixen Termin.

Was war der Auslöser in deiner Jugend Musik zu machen?

Musik war schon seit meinem siebten Lebensjahr ein Teil von mir. Alles hat sich beinahe von alleine in eine bestimmte Richtung weiterentwickelt. Ich habe die Herausforderungen, die sich mir auf dem Weg aufgetan haben angenommen.

Welches Instrument würdest du gerne spielen können, abgesehen von deinem eigenen?

Gitarre, Drums.

Du bist als Musikerin bzw. als Unterrichtende an der Musikuniversität Wien sehr aktiv. Welche Hobbys hast du abseits der Musik?

Meine Hobbys sind Sport, Reisen, fremde Länder & Kulturen, Innenarchitektur.

Gibt es irgendwas was dir im Zusammenhang mit der neuen „Way To Blue“-CD noch besonders wichtig ist zu erwähnen?

Im Juli 2020 begann ich am Tag nach der Beerdigung meines Vaters neue Musik zu schreiben. Für die neue Musik ließ ich mich von Kindheitsgeschichten der 70iger Jahre inspirieren waren Inspiration – das neue Album ist also auch eine Widmung an meinen Vater.

Welche drei Alben würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen?

Joni Mitchell - „Both Sides Now“, Miles Davis - „Bitches Brew“, John Coltrane - „Ballads“

Wie lauten deine Zukunftspläne?

Ich arbeite an einem neuen Trio mit Gitarre und Schlagzeug, an einem Duo mit Gesang und an einem Quartett mit 2 Bässen und 2 Celli. Auf der nächsten internationalen Fachmesse „jazzahead“ in Bremen wird bei der Festivaleröffnung ein neues Oktett vorgestellt, eine deutsch-österreichische Formation. Im Juli 2023 plane ich einen kreativen Rückzug nach Island.

(Robert Fischer, 25. Sept 2022)