

Hans Zender

Composer and Conductor, Professor (emer.) of Composition

Freiburg/Breisgau

Born in 1936 in Wiesbaden; passed away in 2019 in Meersburg.
Studierte Komposition, Klavier und Dirigieren in Frankfurt/Main und
Freiburg/Breisgau

PROJECT

Composition of a Work for Orchestra and Voices

Ich möchte ein etwa halbstündiges Stück für große Orchesterbesetzung schreiben, bei dem außer einem Sopran Solo auch noch eine Gruppe stimmungsveränderter Instrumente hinzutritt. In meinen Stücken seit Beginn der neunziger Jahre arbeite ich anstatt mit 12 Tönen pro Oktave mit 72 Tönen, d. h. mit Zwölfteltönen statt mit Halbtönen. Der Vorteil dieser sehr zeit- und arbeitsaufwändigen Technik ist die genaue Kontrolle des mikrotonalen Klangraums, der von der durchschnittlichen Kompositionsweise meist *al fresco* behandelt wird. Ich habe Wege zur Kontrolle entwickelt, die auf einer Interaktion von technischen Neuerungen und neu geweckter Sensibilität des Komponisten und Musikhörers für diese kleinsten Tonschritte und ihre gleichzeitige Erscheinung im Klang beruhen: eine neue Harmonik ist entstanden.

Das oben genannte "Concertino" von Spezialinstrumenten hat u. a. auch die Funktion eines Vorreiters für das große Orchester (das auf normal gestimmten Instrumenten mikrotonal spielen soll): Für das Ohr der Musiker soll möglichst permanent ein Feedback zwischen den Mikrotönen der Spezialinstrumente wie den eigenen Mikrotönen stattfinden; sinnliche Wahrnehmung und technische Arbeit sollen sich ergänzen, um die Herausforderung des Stückes zu bewältigen.

Formal soll das neue Stück einen ganz ungewöhnlichen Zug haben: es soll sich zusammensetzen aus mehreren (3-4) ineinander übergehenden Stücken, die verschiedene Besetzung, Dauer und Charakteristik haben. Das Stück könnte auch in einem nächsten Stück "weitergehen" auf eine ähnliche Weise; das Band, das die verschiedenen Stücke verknüpft, soll die Partie des Soprans sein, welche eine Silbe-für-Silbe-Vertonung eines Gedichtes von Juan de la Cruz enthält. Eine ganze Reihe solcher diskontinuierlich zusammengesetzter Stücke könnten entstehen.

Lektüre- und Hörempfehlung

Zender, Hans. *Happy New Ears*. Freiburg/Breisgau: Herder, 1991.

Zender, Hans. *Wir steigen niemals in denselben Fluss*. Freiburg/Breisgau: Herder, 1996.

Jörn Peter Hiekel, Hrsg. *Die Sinne denken: Texte zur Musik 1975-2004*: Hans Zender. Wiesbaden: Breitkopf & Härtel, 2004.

Zahlreiche CD-Aufnahmen von eigenen und fremden Werken, u. a.:

(17 CDs) bei CPO mit von Hans Zender dirigierten Werken von der Klassik bis zur Moderne.

Hans Zender: *Music to Hear* u. a. (Kairos); Schuberts *Winterreise*: eine komponierte Interpretation (Kairos, BMG);

Stephen Climax (Oper) (Edel); Hölderlin lesen I(III) (Avidis).

Franz Schubert: *The Complete Symphonies* (Hänssler).

Introduction to Compositional Thinking

To provide a glimpse into compositional thinking, I would like to elucidate the formal orderings of the first movement of my "Shir Hashirim" ("Song of Songs", which is divided into 16 movements and lasts for more than two hours). I will start with the temporal development and move to the structure of the sounds. But the aim is not to introduce this work-if it was, I would proceed differently-but to introduce you to the processes of compositional thinking; the excerpt from this work serves to exemplify these processes.

Compositional thinking is a form of strategic thinking that a composer must develop in order to find for a specific work an order for his signs that is adequate to the specific mental energies that he wants his work to transfer to the listener. These energies are describable only with the signs of his profession, i.e., with sounds and temporal intervals. A "translation" of these signs (or their arrangement) into words or images always has a metaphorical character.

All acoustic and rhythmic processes can be completely expressed in numbers-as frequencies or as intervals on a temporal axis running from the work's first sound to its last. Notes and scores are the enciphered depiction of these numerical relations.

Nonetheless, understanding formal connections is not the same thing as understanding music in the full sense of the term. Rather, the latter is tied to sensory perception "in real time" and to the concentrated act of conscious listening. Understanding music in listening would mean following the interconnection between all the individual moments during the performance. With the sounds, the listener receives the composer's intentions (as inscribed in the compositional strategies) and deciphers them in a (rather unconscious) individual scanning process. He thus cooperates in constituting musical sense. Here emotional reactions can also arise, sometimes with great violence. But knowledge of formal processes and repeated listening to the work in question should lead to the right balance in the process of hearing, and Nietzsche's warning about overemphasizing the feelings should not be forgotten: "...each of these feelings is so imbued with ideas that music can no longer do anything with them directly. But these feelings can serve to symbolize the music."

The possibility of connecting music and forms of language in a new, complex unit is revealed precisely here-and this is a special challenge for the composer when, as in this case, the concern is to process the complete textual material of the "most beautiful love song in world literature". Linguistic signs can intensify and illuminate the purely numerically defined order of signs of music; the music, in turn, helps bring the linguistic form to full sensory and temporal presence. At this point, the composer's "strategic thinking" becomes hermeneutics-and so at the end I would like to indicate the possibility of setting music and language into relationship not (only) through emotional characterization, but also through decisions made on a formal level.

PUBLICATIONS FROM THE FELLOWS' LIBRARY

Zender, Hans (Hofheim,2008)

Hans Zender : vielstimmig in sich

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=551047062>

Archive zur Musik des 20. und 21. Jahrhunderts ; 12

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=551047062>

Zender, Hans (Holzgerlingen,2006)

Schumann-Phantasie : for large orchestra ; (1997)

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=539694215>

Schumann-Phantasie

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=539694215>

Zender, Hans (2006)

Mnemosyne - Hölderlin lesen IV für Frauenstimme, Streichquartett und Zuspieldänder : (2000)

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=517645823>

Zender, Hans (Wien,2006)

Cabaret Voltaire für Stimme und acht Instrumente : (2001/02)

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=517644665>

Cabaret Voltaire

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=517644665>

Zender, Hans (Berlin,2006)

Symphony V für großes Orchester mit Bariton solo nach Gedichten von Nelly Sachs ; (1987)

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=512458189>

Sinfonien

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=512458189>

Zender, Hans (Berlin,2005)

Chief Joseph : musikalisches Theater in drei Akten von Hans Zender ; Uraufführung in der Staatsoper Unter den Linden am 23. Juni 2005

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=49741080X>

Staatsoper Unter den Linden ; 86

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=49741080X>

Zender, Hans (Baden-Baden,2004)

The complete symphonies no. 1-8

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=669194018>

Sinfonien

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=669194018>

Zender, Hans (Wiesbaden,2004)

Die Sinne denken : Texte zur Musik 1975 - 2003

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=399542965>

Zender, Hans (2003)

Schuberts Winterreise

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=67070699X>

Zender, Hans (Georgsmarienhütte,2002)

A survivor from Warsaw : op. 46 ; for speaker, male voices, and orchestra

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=382634659>

A survivor from Warsaw

<https://kxp.k1oplus.de/DB=9.663/PPNSET?PPN=382634659>