

Recycling Concerto

The topic of environmental destruction dominates this moment in time. In particular we must urgently decide what to do about our trash, waste and poisonous materials. The composer and conductor Gregor A. Mayrhofer saw this as an opportunity to address the issues in a musical way and composed a concerto for recycled percussion and orchestra dedicated to the young percussionist Vivi Vassileva: The **Recycling Concerto**.

Various new percussion instruments were developed for the piece, all made from recycled materials. Nothing new is purchased - all percussion sounds are created only from discarded materials that would otherwise go to waste.

The "sound material" for the solo instruments consists of foils, plastics, recycled glass, scrap metal - all these materials that would only burden our planet receive a new life and meaning in the *Recycling Concerto*.

Used plastic containers become drums, discarded glasses and bottle caps become shakers, used coffee capsules turn into rustling chimes.

However, these materials that we would normally consider trash can create more than just rhythm, they can even be transformed into melodic instruments.

Used plastic bottles can be tuned by air pressure through a valve in the lid, becoming a kind of *recycled marimba*.

The *Recycling Concerto* aims to involve host cities and areas in the musical creative process, so that specific regional waste issues are integrated into each performance. Local collections can be arranged to gather rubbish for individually adapted instruments and as a result, locally recycled materials can be used for the concert.

Several excerpts of the concerto can also be performed as solo percussion pieces which can be used to establish the topic of recycled waste in an educational context, for example in schools or education outreach events. Together with the soloists of the *Recycling Concerto*, young people can learn how to build their own instruments out of rubbish and expand their musical horizons.

Performances

- **4th of Feb. 2022** Reutlingen - Württembergische Philharmonie Reutlingen (World premiere)

- **7th - 11th of Feb. 2022** Reutlingen/Coesfeld/Lahr

Soloist: Vivi Vassileva, Direction: Alexander Liebreich

- **19th of June 2022** Aldeburgh Festival - Britten Sinfonia (UK premiere)

Soloist: Vivi Vassileva, Direction: Gregor A. Mayrhofer

- **22nd of September 2022** Klangspuren Schwaz (Austrian premiere)

Soloist: Vivi Vassileva, Direction: Gregor A. Mayrhofer

- **30th of March 2023** Residentie Orkest Den Haag (Dutch premiere)

Soloist: Vivi Vassileva, Direction: Anja Biehlmaier

- **10th of May 2023** Munich Symphony Orchestra (Prinzregententheater)

Soloist: Vivi Vassileva, Direction: Gregor A. Mayrhofer

- **9th of September 2023** Dresden Philharmonic

Soloist: Vivi Vassileva, Direction: Duncan Ward

- **8th and 8th of November 2023** Frankfurt Radio Symphony Orchestra

Soloist: Vivi Vassileva, Direction: Krzysztof Urbanski

- **23rd of September 2023** Norwegian Radio Orchestra Oslo (Norwegian premiere)

Soloist: Vivi Vassileva, Direction: Gregor A. Mayrhofer

- **30th of August 2024** Musikkollegium Winterthur

Soloist: Vivi Vassileva, Direction: Gregor A. Mayrhofer

Recycling Concerto

Die zunehmende Umweltzerstörung durch die Vermüllung des Planeten ist ein beherrschendes Thema unserer Zeit. Der Komponist und Dirigent Gregor A. Mayrhofer nahm dies zum Anlass, die Problematik musikalisch aufzugreifen und komponierte ein Konzert für recycelte Perkussion und Orchester gewidmet der jungen Schlagzeugerin Vivi Vassileva:

Das **Recycling Concerto**.

Aber kann Müll überhaupt klingen? Wir haben es probiert und dafür nichts Neues gekauft, sondern ausschließlich Weggeworfenes und Gebrauchtes wiederverwendet.

Folien, Kunststoffe, Altglas, Altmetall - Materialien, die unseren Planeten im Restmüll nur noch belasten würden, haben wir zu neuartigen, quasi „recycelten“ Instrumenten mit einem ganz besonderen, individuellen Klang umgebaut.

Aus alten Plastikbehältern und Kisten werden Trommeln, aus weggeworfenen Marmeladengläsern und Kronkorken werden Shaker, aus benutzten Kaffeekapseln raschelnde Chimes. Aus dem Müll lassen sich aber nicht nur Rhythmusinstrumente machen: Geleerte Plastikflaschen kann man mit einem Ventil im Deckel per Luftdruck stimmen und so aus den vielen einzelnen Wegwerfobjekten eine komplette „Pfandflaschen-Marimba“ erschaffen, dessen feiner und singender Klang, Melodien und Harmonien einen ganz neuen Charakter verleiht.

Ein weiterer zentraler Gedanke ist, einzelne Städte und Regionen in den musikalischen Prozess mit einzubinden, indem die regionale Abfall-Problematik anhand individuell angepasster Instrumente und Materialien aufgegriffen wird. Vor der Aufführung des Stücks kann eine Müllsammelaktion gestartet werden, um dann Teile des „lokalen“ Mülls als Instrumente im Konzert zu verwenden.

Mehrere Ausschnitte des Konzerts können auch als Solo-Perkussion Stück aufgeführt werden, um somit die Thematik auch im Education-Bereich aufzugreifen. Die Solistin kann Schulen und Musikschulen besuchen, um jungen Menschen zu zeigen, wie man aus Müll Instrumente baut und wie das nicht nur unser Umweltbewusstsein, sondern auch unseren musikalischen Horizont erweitert.

Aufführungen

4. Februar 2022 Weikersheim - Württembergische Philharmonie Reutlingen

7. - 11. Februar 2022 Reutlingen/Coesfeld/Lahr

Solistin: Vivi Vassileva, Musikalische Leitung: Alexander Liebreich

19. Juni 2022 Aldeburgh Festival - Britten Sinfonia (Englische Erstaufführung)

Solistin: Vivi Vassileva, Musikalische Leitung: Gregor A. Mayrhofer

22. September 2022 - Klangspuren Schwaz (Österreichische Erstaufführung)

Solistin: Vivi Vassileva, Musikalische Leitung: Gregor A. Mayrhofer

30. März 2023 Residentie Orkest Den Haag (Niederländische Erstaufführung)

Solistin: Vivi Vassileva, Musikalische Leitung: Anja Biehlmaier

10. Mai 2023 Münchner Symphoniker (Prinzregententheater)

Solistin: Vivi Vassileva, Musikalische Leitung: Gregor A. Mayrhofer

9. September 2023 Dresdner Philharmonie

Solistin: Vivi Vassileva, Musikalische Leitung: Duncan Ward

23. September 2023 Norwegian Radio Orchestra Oslo (Norwegische Erstaufführung)

Solistin: Vivi Vassileva, Musikalische Leitung: Gregor A. Mayrhofer

8. + 9. November 2023 hr-Sinfonieorchester

Solistin: Vivi Vassileva, Musikalische Leitung: Krzysztof Urbanski

30. August 2024 Musikkollegium Winterthur

Solistin: Vivi Vassileva, Musikalische Leitung: Gregor A. Mayrhofer

RECYCLING CONCERTO

Einführungstext

Der 1. Satz „The happy tsunami of wealth“ inszeniert das Orchester sehr wörtlich als Wegwerfgesellschaft. Zum Klang einer fröhlichen Konsum-Musik - die fast einen Tick zu viel Spaß macht - lassen die Musiker immer mehr Plastikfolien fallen. Zudem bleiben nach jeder kleinen Genuss-Steigerung Klangresonanzen hängen, sodass nicht nur der Bühnenraum, sondern auch der Klangraum mehr und mehr „vermüllt“. Diese Spuren die wir alle durch unseren Genuss hinterlassen schaukeln sich auf zu einer riesigen Klangwand - einem scheinbar unüberwindbaren akustischen Müllberg der einfach nicht mehr verschwindet, egal wie sehr wir versuchen, ihn durch noch mehr „Happiness“-Musik zu übertönen.

Im 2. Satz „Meltdown - Meltup“ werden nun wie in einer Recycling-Maschine die überbleibenden Klangreste in neues musikalisches Material verwandelt. In einer Art 12-Ton Passacaglia, deren Thema sich auf das Hauptmotiv von Charles Ives' „The Unanswered Question“ bezieht werden nach und nach Klänge eingeschmolzen, rekombiniert und neu geformt, während die Solistin immer mehr auf recycelte Instrumente umsteigt.

Auf die „Plastic bottle cadenza“ in der die Solistin ausschließlich auf zwei gestimmten Plastikflaschen spielt folgt schließlich ein rhythmisches Finale, in dem nur mehr recycelte Percussion-Instrumente zum Einsatz kommen und auch das Orchester gebrauchte Marmeladengläser als Shaker benutzt. Außerdem wurde motivisch recycelt: Das musikalische Material das uns im 1. Satz noch als Klang-Müll überflutet hat wurde nun umgebaut zu einer ganz neuen energetischen Musik, endet jedoch mit einem dezenten musikalischen Hinweis zu Ives, der sagen soll: „die große Frage dieser Herausforderung ist nach wie vor unbeantwortet...“

Gregor A. Mayrhofer

ENGLISH

RECYCLING CONCERTO

Introductory text

The first movement, “The happy tsunami of wealth” presents the orchestra quite literally as a throwaway society. One hears a music of consumption which is almost *too much fun* to listen to. After each incremental increase in joy, the musicians drop foils and some resonances hang in the air, polluting not only the space on stage but in similar fashion the soundscape. These trace elements of our pleasures build to an enormous wall of sound – an insurmountable pile of acoustic rubbish, that does not go away, but remains.

The second movement “Meltdown – Meltup” is like a huge recycling machine that takes the left-over motifs and transforms them into new musical material. In a kind of 12-tone passacaglia, the theme of which is closely related to Charles Ives’ “The Unanswered Question”, the sounds are melted together, recombined and newly forged.

The plastic bottle cadenza (played solely on two tuned plastic bottles) is followed by a rhythmic finale which is now played only on recycled percussion instruments: even the orchestra plays with recycled marmalade jar shakers. We hear more motif recycling – the material which was a flood of sound rubbish in the first movement is now rebuilt into new music with new energy but ends with a subtle nod to Charles Ives with the message “the big questions in this challenge are yet to be answered...”.

Gregor A. Mayrhofer