

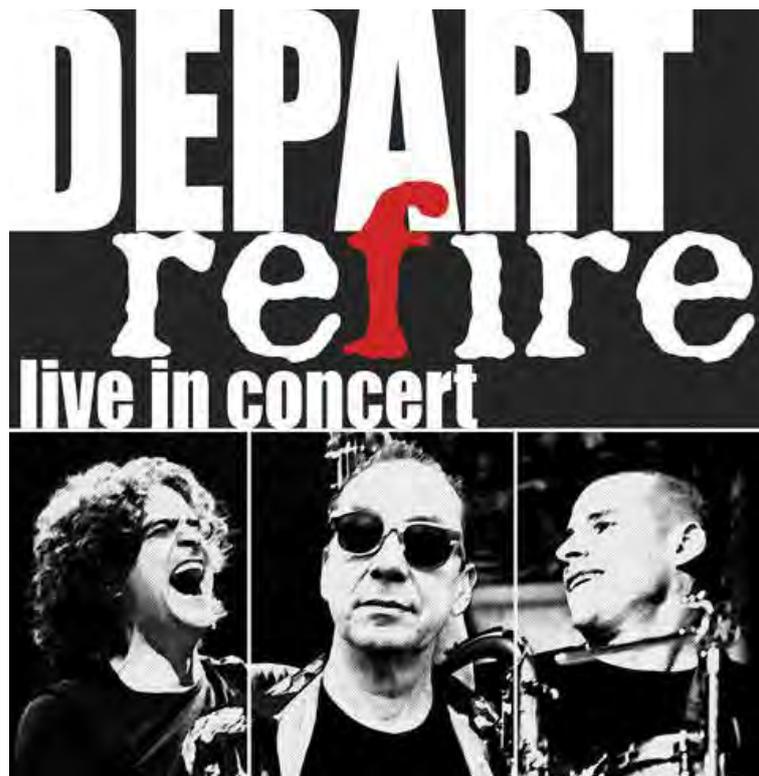
Depart “refire” a cultism powerhouse trio

Saxophonist Harry Sokal and double-bass player Heiri Känzig have been the driving force behind the group Depart for a number of years already. Now, with their latest project “refire”, they've set off on fresh adventures towards other shores.

As in the case of Depart, once again they brought the young and powerful rising star on the drums, Martin Valihora, onboard. Together they've embarked on a challenging musical expedition which promises to bring in a new era.

The fire is blazing stronger than ever....

With an energy of a rock band the three friends made jazz clubs and bigger concert halls vibrating"...(Jazz n more)

"A major trio's back...virtuoso, explosive, rocking."
(Mittlebayerische Zeitung)

"An electric, pulsating mix of alpine folklore and downtown New York grooves – of whirring sax hymns and rumbling rhythms." (DRS Radiozeitung)

"Depart's Reloaded sounds so exciting that it would seem as if the trio had never taken a time-out." (FONOFORUM)

"An acoustic trip into the ideal jazz wonderland." (JazzZeit)

"... above which, Sokal knowingly sets spontaneous notes aflight, like a bird flying through the four seasons." (Andreas Felber, Standard)

"You're never safe from surprises: At times it's the rhythm that changes; at others, the emphasis. A special treat for jazz fans." (RG, InMusic)

DEPART "refire"

Harry Sokal, Born in 1954 Harry Sokal is surely numbered among the most important "post Coltrane" saxophonists in Europe. In addition to his collaboration with a great number of major European and American jazz musicians such as being member of the Vienna Art Orchestra since 1977, member of the Art Farmer Quintet from 1978 till 1999, further with Art Blakey, Dave Holland, Terje Rypdal, Daniel Humair, Michel Portal, Mike Richmond, Minu Cinelu, Friedrich Gulda, Idris Muhammad, Joe Zawinul, Harry Pepl, Jene Jackson, Andy Mc Kee among others, he initiates and conducts numerous projects with national and international musicians and of course his own projects (as a leader): Rave the Jazz, Full Circle, Roots Ahead, Voices of Time the power Trio "Depart" the almost classical Duo "Stories" and latest the Organ Trio „Groove". 2005 Harry Sokal received the "Hans Koller Award" in the category „Musician of the Year" and 2010 the acknowledgment Award of Lower Austria State.

Harry Sokal's masterful playing stands out due to his virtuosity on the instrument and, moreover, to his lyrical tone and stylistically clear lines which always maintain close connection to the character of each piece, all qualities which make him of him an outstanding musician of his country

Heiri Känzig, born in New York, has been a long-term player in the international scene. Already at age 23, he accompanied the great bebop trumpeter Art Farmer and since has played with innumerable illustrious colleagues in Europe and the USA. He is a virtuoso technician whose sound and comes to the fore in the widest range of contexts ... from jazz and improvisation to World Music. He has received international acclaim as the long-standing bassist of the Vienna Art Orchestra, with which he has played since 1978. In high demand as a freelancer, he has played on over 130 CDs (Blue Note, Verve, Enja...).

He has regularly toured worldwide with a variety of musicians and, most notably, has played with such musicians as John Scofield, Pierre Favre, Charlie Mariano, Kenny Wheeler, Billy Cobham, Billy Hart, Didier Lockwood Betty Carter, Daniel Humair, Gary Thomas, George Gruntz, Franco Ambrosetti and Richard Galliano. He undertook projects with Charlie Mariano and Paul McCandless, Most recently, he has gained major recognition with his world music project "Tien Shan Schweiz Express", which blends musical elements from Central Asia, Mongolia and Switzerland.

Martin Valihora is at the forefront of a new generation of drummers bringing jazz into the 21st century. Based on the foundation of his virtuosic but highly personal approach to jazz drumming, Martin's aesthetic has expanded to include hip hop, funk, new Orleans rhythms, rock and ambient soundscapes.

He studied at the Conservatory of Music in Bratislava, Slovakia and finally graduated from Berklee College of Music in Boston.

Living in New York he has been working with Don Grusin, Hiromi, Anthony Jackson, Nathan East, Bob James, Lee Ritenour, John Beasley, Reuben Rogers, Chris Cheek, Tony Grey, Greg Hopkins and recorded over 50 CD's for major labels like BMG, Polygram, Universal.

As a member of Hiromi's sonicbloom he travelled all over the world and participated at all major jazz festivals.

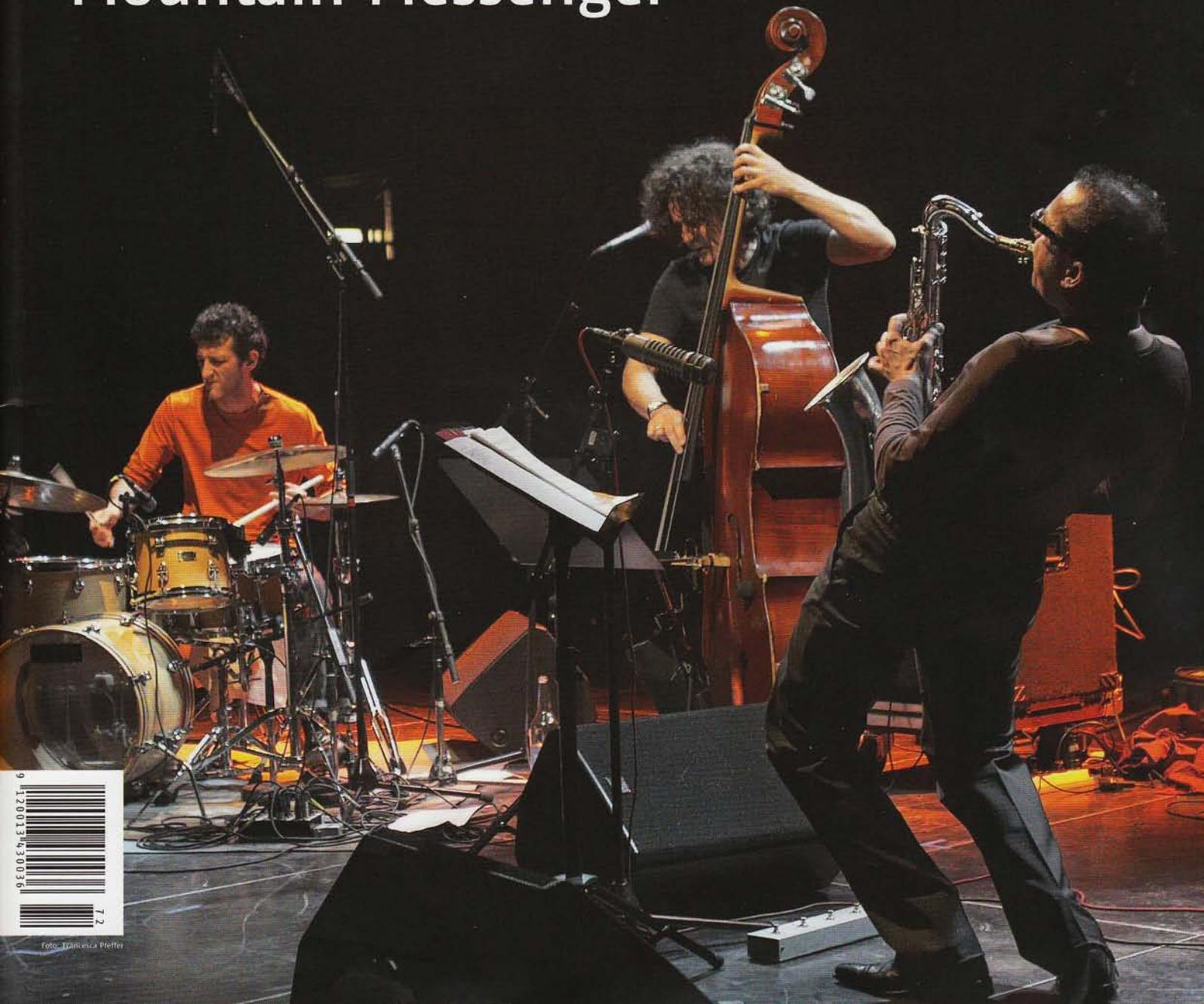
jazzzeit | 72

MAGAZIN FÜR DEN KULTUR- UND LEBENSGENUSS / MAI-JUNI 08 / WWW.JAZZEIT.COM / PREIS: (Ö) € 6,- / (CH) CHF 12,-

Anna Maria Jopek • CD-Neuheiten • Dianne Reeves • Diane Schuur • Georg Breinschmid • Gustav • High Fidelity • James Carter • Jazz
à Vienne – Jazzfest Wien • Jazz Traveller: Vienne – Lyon – Grenoble • Lucas Niggli • Matthias Loibner • Quincy Jones • Soho in Ot
tag • jazzahead! • Ornette Coleman • Schaffhauser Jazzfestival • Südtirol Jazzfestival • Termink... (CH) • Tingvall Trio • u

DEPART

Mountain Messenger

artist & repertoire

Fotos: Francesca Pfeffer, Werner Rolli, Marc Dietermeier / ACT

RECOMMENDED

Depart: Mountain Messenger

Empor zum Gipfeltreffen: die Urgewalt der Alpen trifft auf die des Trios Depart.
Und man sehe, höre und staune: die Berge bewegen sich! U.a. in Richtung Stadtstrand!

ÜBERRASCHUNGSFREI IST ES nicht, das Zusammenleben mit Bergen. Besonders nicht zu Zeiten der EURO 2008, der Fußballeuropameisterschaft, bei der einem Spiel gehuldigt wird, das sich, jenseits aller Hügel und Huckel erst in der flachen Ebene entfaltet und für Berg- und Talfahrten denkbar ungeeignet ist.

Wie denkwürdig, dass in dieser Situation das Mitgastgeberland Schweiz, wie Österreich mit Bergen reich gesegnet, auf eine Demonstration der Gipfelmacht verzichtet und stattdessen den, so heißt es, »Brückenschlag« zum Rest Europas sucht, indem Mineralverfestigungen in höchst aufgelockelter Weise als Sand dargeboten werden und die Schweiz sich zur Strandmacht umdeklariert. »Swiss Beach Vienna« heißt es vom 1. Mai bis zum 29. Juni 2008, wenn die Schweiz, ganz wie eine See- und Strandmacht, in die Strandbar Herrmann am Donaukanal einlädt. Damit bei aller Sandlust die Alpenseligkeit nicht in Vergessenheit gerät, spielt am 23. Mai das österreichisch-schweizerische Trio Depart gemäß des aktuellen Albumtitels als »Mountain Messenger« auf.

Was genau ist nun ihre Botschaft? Harry Sokal, österreichischer Saxofonist, erklärt das Album kurzerhand zur »Bergpredigt«. Der Schweizer Bassist

Heiri Känzig ergänzt lachend: »Wir spielen gewissermaßen mit der Dreieinigkeit. Wir als Trio und die Alpenregion!«

Die Berge rufen also, und wer wissen will, was Depart als Botschaft der alpinen Erlebniswelt verstehen, sollte alten Volksweisheiten zuhören: »Die Schweizer lehren uns, wie man mit den Bergen leben, die Österreicher, wie man den Bergen das Schönste abgewinnen kann.« Vom Vertrauen auf alte Weisheiten kann Depart mehr als ein Lied spielen. Bereits auf dem Vorgängeralbum »Reloaded« griff das Trio auf traditionelle Lieder des Alpenraumes zurück. Känzig, für die Auswahl und die Neuarrangements zuständig, erklärt, warum: »Wenn eine Melodie einhundert Jahre überlebt, dann muss sie etwas haben, eine Kraft. Diese Kraft versuchen wir zu transportieren!« Wie sie sich diese Lieder, etwa »Wenn min Schatz go fueterer goht« erarbeitet haben? Waren sie ihnen bekannt oder mussten sie sie erlernen, das sind Fragen, auf die alle Mitglieder des Trio individuelle Antworten geben, die tief horchen lassen.

Sokal meint, die Lieder zu kennen und erwähnt allein die Schwierigkeiten, sie in zeitgemäße musikalische Formen zu bringen. Känzig wiederum, der Bewunderer melodischer Kraft, gibt zu bedenken, ▶

AKTUELLE CD

Depart
Mountain Messenger
ACT

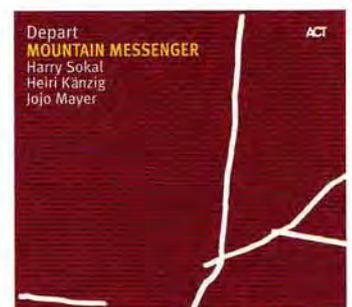

Foto: Marc Dietschmeier / ACT

► dass es ihm geholfen habe, in New York geboren und erst später mit den Alpsounds in Kontakt gekommen zu sein: »Um neues musikalisches Terrain zu erkunden, kann zuviel Nähe mitunter schlecht sein. Deshalb war es für mich sicherlich von Vorteil, aus New York zu kommen und dann erst die Musik der Schweiz zu entdecken. Überhaupt, gibt es die Schweiz überhaupt? Es hieß einmal, »La suisse n'existe pas«, und das ist so falsch nicht. In Appenzell ist bekannt, was in Zürich unbekannt ist. Die Schweiz ist ein Sammelsurium von Sprachen und Mentalitäten! Musiker aus der französischen Schweiz kennt man in anderen Teilen des Landes nicht – und umgekehrt. Es ist wirklich schwer, den »Rösti-Graben« zu überspringen.« JoJo Mayer, trommelwütiger und redefreudiger Drummer des Trios, in der Schweiz geboren und in New York lebend, offenbart eine weitere Sicht: »Heiri geht sehr analytisch an die Musik heran. Ich kenne diese Folklore natürlich, ich bin in der Schulzeit mit ihr aufgewachsen, und die Schweizer Folklore hat schon eine gemeinsame Grundlage, das ist wie ein Alphabet. Und die folkloristische Syntax in der Schweiz ist recht hoch entwickelt! Sie kann man nicht mit dem Kopf verstehen, da muss man sich schon den Rucksack umschnallen und in die Berge gehen!«

Also, ab in die Berge? So oder so, man hört's, bei Depart sind drei Individualisten am Werk, jeder für sich und alle drei zusammen ein Kraftwerk bildend, das sich in permanenter Interaktion selbst befeuert, egal ob mit neuadaptierten Volksliedern im Jazz-Gewand, Coverversionen von Motown-Hits wie Junior Walkers »I'm A Road Runner« oder jazzgerechten Neukompositionen. Und wenn sie nicht schon geschrieben wäre, die Ästhetik des alpinen Seins, müsste sie für dieses Trio nicht erfunden werden? Liest sie sich nicht wie eine Hintergrunderklärung ihrer Musik?

Nur zur Erinnerung: So wie Depart erst gegründet werden musste, um sich hören zu lassen, so mussten auch die Alpen recht eigentlich erst »erfunden« werden, um wahrgenommen zu werden. Vor ihrer Erfindung im 19. Jahrhundert existierten die Berge nur als Arbeitsfeld, dem man besser entkam, als Heimstatt für Berggeister, denen man

besser nicht begegnete. Oder als Wettererregungsfront, der man besser nicht erlag. Und als Hindernis für Wandel und Handel, das man besser umfuhr. Berge wären besser nicht gewesen, hätten sich davon machen sollen. Bekanntlich aber konnten sie nicht anders.

Erst durch die Städter des 19. Jahrhunderts wandelte sich der Blick auf das scheinbar stupidhinderlich in der Landschaft herumliegende Steingetümm: ziemlich unbewegliche Materie geriet zum Austragungsort zumeist vertikaler humaner Beweglichkeit und psychohygienischer Erlebniskultur: Menschen stiegen und fuhren Berge rauf und runter und erfreuten sich, jenseits bäuerlicher Arbeit, an der Schönheit der Natur. So erfuhren die Berge in der Ästhetik eine Quasi-Erhöhung, und einige Verkünder des alpinen Glücks wie Luis Trenker gingen, lange vor 2002, dem internationalen Jahr der Berge, gar so weit, »Berge für jeden« zu fordern. Denn dem wahren Bergfreund sei klar: »Ein Glück, dass es in unserer Zeit der Vermassung und Gleichmacherei, in der alles um uns technisiert, nivelliert und genormt wird, noch so etwas Ungleichartiges wie die Berge gibt.« Schließlich sei jeder Berg anders, habe jeder hat etwas besonderes. »Jeder Berg ist eine Persönlichkeit.« Wie Menschen tragen Berge Namen, tragen, wie Menschen, Rätsel und Geschichten mit sich. Sie lassen sich in kein Schema bringen, und jeder Berg, den man besteigen will, fordert eine eigene, persönliche Leistung ab, die einem niemand abnehmen kann.

Wenn das die Botschaft der Berge ist, dann sind Depart ihre Überbringer. Individualistisch gesonnen, jeder ein Matterhorn und -horn, voller Geschichten und zugleich alle einig als Trio frontal wie eine Bergfront, stellen sie eine Herausforderung dar, die zu bestehen, wie jede Bergbesteigung, durchaus Lustgewinn verspricht. Besonders, wenn im Mai, beim Swiss-Beach Depart-Gig, der Blick über die in die Stadt gekommenen Berge urbanen Lebens schweift: Gebirge voller Glas-, Beton- und Stahlarchitekturen, allüberall. Sind das Glücksversprechungen? Wie sind sie einzulösen? Wer eine Antwort weiß, befolge den biblischen Ratschlag: »Gehe hin und verkünde es vom Berge!« • HARALD JUSTIN

LIVE

03.05.2008, Zürich, Moods

07.05.2008, München,
Jazzclub Unterfahrt

23.05.2008, Wien, Swiss-Beach:
Strandbar Herrmann

WEBSITES

www.actmusic.com

www.departjazz.com

www.harrysokal.com

www.myspace.com/heirikaenzig

www.jojomayer.com

FOTO: DIETENMEIER

Vollgas durch die Mitte

Das Power-Trio Depart

Wenn das Klaviertrio die Königsdisziplin des Jazz ist, dann dürfen Gitarrentrios wohl die Prinzenrolle für sich in Anspruch nehmen. Die Kombination Saxofon-Bass-Schlagzeug ist die anspruchsvollste und seltenste, und seit Sonny Rollins 1957 „Way Out West“ veröffentlichte, haben sich nur wenige Musiker in seine Fußstapfen begeben. Bestes Gegenbeispiel: das österreichisch-schweizerische Jazzkraftwerk Depart, das mit „Mountain Messenger“ dieser Tage ein unüberhörbares Lebenszeichen von sich gibt.

Ende 2006 war in Jazzkreisen die Rede vom „Comeback des Jahres“, als sich Harry Sokal, Heiri Känzig und Jojo Mayer nach einer mehr als zehnjährigen Pause in alter Frische zurückmeldeten und die Szene mit der CD „Reloaded“ aufmischten. Von ihrer sprichwörtlichen Energie hatten sie nichts eingebüßt, eher im Gegenteil: Besonders die Livekonzerte von Depart überfuhren in gewohnter Manier die Zuhörer wie ein Hochgeschwindigkeitszug. Und weil das so fein funktionierte und so viel Spaß bereitete, gingen Sokal/Känzig/Mayer Ende 2007 wieder ins Studio, um die neuesten, kraftstrotzenden Ergebnisse ihrer Zusammenarbeit auf Tonträger zu bannen.

Die Wurzeln

Alles begann Mitte der 70er-Jahre, wie Harry Sokal im CONCERTO-Gespräch erläutert. Der gebürtige Wiener, der sich in Bands wie Hedgehog, Ostinato und Timeless einen Namen zu machen begann, traf auf den Schweizer Bassisten Heiri Känzig. „Es war wie Liebe auf den ersten Blick, vor allem weil er auch ein sehr rhythmusbezogener Musiker ist“, erinnert sich Sokal. „Wir haben viel mit Timeless gespielt. Heiri war auch immer schon ein sehr guter Komponist – sehr schöne Melodien, die sich aber nicht nur am amerikanischen Jazz orientiert haben, sondern auch sehr europäisch waren, von Volksliedern ausgehend. Auch bei mir war es so: Die impulsiven Kompositionen nach Art von Kinderliedern oder Volksliedern, die rhythmisch verrückten Sachen haben mich immer mehr gereizt.“

Bei einer Session im Elternhaus des Schlagzeugers Joris Dudli brachte der Pianist Fritz Pauer einen Musiker mit, der sich damals gerade in Wien niedergelassen hatte: Art Farmer. Der amerikanische Trompeter wurde Sokals Mentor, und wenig später spielten Sokal, Känzig und Dudli im Art Farmer Quintet

– für die Jungspunde eine unbezahlbare Bebop- und Hardbop-Schule. „Die 22 Jahre mit Art Farmer waren unheimlich wichtig für mich. Wir haben immerhin dreimal pro Jahr eine ganze Woche im Jazzland gespielt. Als Art 1999 starb, habe ich die Jazzwurzeln plötzlich total vermisst.“

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Harry Sokal der längstdienende Musiker des 1977 gegründeten Vienna Art Orchestra ist, und auch Heiri Känzig bediente mehrere Jahre lang den Bass in diesem renommierten Ensemble. Mitte der 80er-Jahre schlug dann die Geburtsstunde von Depart, als Känzig und Sokal eine Kleinformaion gründen wollten, deren Musik so richtig „abfahren“ sollte – daher auch der Bandname. „Irgendwann kam dann die Idee: Spielen wir doch einfach im Trio! Ja, aber mit welchem Drummer? Heiri kannte da in der Schweiz einen Superdrummer, den Fredy Studer. Fredy hat sich allerdings nach ein, zwei Gigs den Arm gebrochen. Dann fragten wir uns: Wer kann diesen Job machen? Depart ist eine unheimlich impulsive Band, und wir brauchten einen kräftigen Drummer. Dann hat es geheißt: Es gibt da einen, der ist wie ein wildes Pferd; das ist der Einzige, der dazu passt. Das war Jojo Mayer.“

Der Stamm

Tenor- und Sopransaxofonist Harry Sokal lernte von seinem Vater schon in früher Jugend „amerikanische G’stanzen“ und wurde nach Bandexperimenten mit Peter Wolf, Peter Ponger und Harri Stojka von Art Farmer und Fritz Pauer in die Geheimnisse der Jazztradition eingeführt. „Ich habe damals harmonisch und melodisch nach Vorbildern gesucht. Coltrane war für mich die Zentralfigur, wegen seiner Impulsivität. Das hat mich immer wahnsinnig beeindruckt: impulsiv, starker Ausdruck, keine Herumnudelei, gerade durch die Mitte.“ Neben dem Art Farmer

Quintet gab es für Sokal auch immer die unendlich weite Spielwiese des Vienna Art Orchestra, auf der er vor allem als Sopransaxofonist seine lyrische Seite ausleben konnte und kann. Außerdem pflegt Harry Sokal Kontakte mit holländischen Musikern, darunter der Pianist Wolfert Brederode, und noch ein weiteres, traditioneller orientiertes Trio mit Matthias Pichler und Mario Gonzi namens Roots Ahead. Zwischendurch hat er mit dem Saxofonkollegen Wolfgang Puschnig das Quartett Voices Of Time gegründet und mit einer slowakischen Big Band aufgenommen, nicht zu vergessen seine Unterrichtstätigkeit an der Linzer Bruckner-Universität. Der derzeitige Schwerpunkt seines Schaffens liegt allerdings auf Depart.

Der Schweizer Heiri Känzig studierte in Graz und Wien Kontrabass, ehe er – wie Harry Sokal – Gründungsmitglied des VAO und Bassist bei Art Farmer und Timeless wurde. Er gilt als einer der profiliertesten Vertreter seines Instruments, aber auch als hervorragender Komponist. Känzig hat mit fast allen namhaften europäischen Jazzern gespielt, aber auch mit Amerikanern wie Johnny Griffin und Betty Carter. Er war das erste nicht-französische Mitglied des Orchestre National de Jazz, arbeitete mit eigenen Formationen und solchen seiner Landsleute Franco Ambrosetti, George Gruntz, Andreas Vollenweider und vor allem im Trio des Pianisten Thierry Lang. 2002 stellte der Bassist im Auftrag der UNO ein 20-köpfiges, international besetztes Orchester zusammen, mit dem er in Asien und Europa gastierte (Tien Shan Schweiz Express). Er unterrichtet seit vielen Jahren an der Jazzhochschule Luzern und kann – so wie Harry Sokal – als musikalisches Chamäleon bezeichnet werden, das in praktisch jedem Kontext seine Qualitäten entwickeln kann. Heiri Känzig ist ein Virtuose mit kraftvollem Ton – somit der ideale Bassist für Depart.

FOTO: DIETENMEIER

live & performance

Foto: Rainer Rygiel

RECOMMENDED

Harry Sokal und Depart reloaded

Einige Namen sind Schall und Rauch. Der von Harry Sokal hingegeben erweist sich als Schlüssel, um das legendäre »Wiener Blut« in Wallung zu bringen, den Jazz zu verstehen und die Sprache der Gesten zu lesen.

HARRY SOKAL IST EIN EREIGNIS. Nach jahrzehntelanger Blaserei mit u.a. Art Farmer, eigenen Projekten wie »Timeless«, »Full Circle«, »Roots Ahead« und »Depart«, seiner langen Mitgliedschaft beim Vienna Art Orchestra und ungezählten Kollaborationen mit der internationalen Jazz-Elite gehört der Saxofonist längst zum Urgestein des Jazz in Österreich. Zu sehen, wie er sich bewegt, kommt dem, was von ihm zu hören ist, ziemlich nahe.

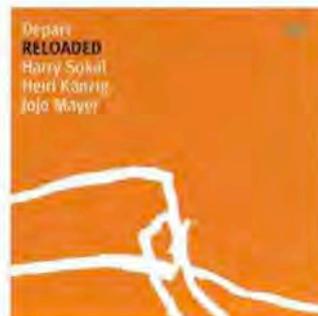
Eine recht lässige Aura umgibt ihn, wenn er leicht schlurfend zum Mikrofon geht. Seine Brillen, einst eingefasst von einem schwarz-weiß-kariertem, heute einem roten Gestell, verrät Stillbewusstsein. Dann, mit dem umgehängten Instrument – entweder ein Tenor- oder ein Sopransaxofon – verstärkt sich sein Gang zu einem Biegen und Wiegen. Die Knie, das Becken, die Schultern, der ganze Körper gerät zum optischen Verstärker der Töne, die aus seinem Instrument kommen. Oder ist es umge-

kehrt: machen die Töne deutlich, wie sehr die Musik in Harry Sokal lebt?

So oder so, eine Erkenntnis von Joe Zawinul, dem Keyboarder aus Wien, der in Amerika Karriere machte, drängt sich unweigerlich auf. Er erzählte einst: »Die Phrasierung im Jazz entspricht dem Sprachrhythmus der Schwarzen Amerikaner. Ich weiß nicht warum, aber der Wiener Dialekt hat denselben Rhythmus wie eine Walking-Bass-Line. Dieses »Dum-Dum-Dum-Dum-I-Wü-Nimmer-Mehr-Wos-Sa-He-Da-Dum-Da!« Das ist ein wirklicher Jazz-Rhythmus und das haben wir Wiener in unserem Blut.« Dass der einheimische Jazz etwas Besonderes darstellt, davon ist auch Sokal überzeugt, wenn er die Jazz-Sprache Österreichs mit seinen Anfängen als Musiker in den Heurigen verbindet: »Oh ja, der Jazz in Österreich, der hat seine eigene Sprache. Schon meine Eltern spielten amerikanische Schlager, aber eben auch heimische G'stanzln. Wir

AKTUELLE CD

Depart
Reloaded
(ACT / Edel)

machten Hausmusik, traten aber auch beim Heurigen und bei Familienfeiern auf. Insofern hat der Jazz hier immer zugleich diesen Jazzrhythmus, aber eben auch dieses sehr Lyrische und Ausdrucksstarke. Das hört man, dieses Lyrische, bei Wolfgang Puschnig oder auch bei Wolfgang Muthspiel!« Und natürlich bei ihm, in dessen Spiel sich die Sprache des Körpers mit derjenigen der Musik durchdringt.

Nicht vom Heurigen, der neu entdeckten Jazztanzstelle, sondern von Proben mit dem Vienna Art Orchestra kommt er gerade. Glücklicherweise ist er, weil ihm das neue Werk von Mathias Rüegg viel abfordert, ihm andererseits aber auch sehr gefällt. Das in drei Teile – »American Dreams«, »European Visionaries« und »Visionaries and Dreams« – unterteilte Großwerk mit »über drei Millionen Zeichen« (M. Rüegg) sei, so Sokal, »unglaublich, grandios, neu!« Neu und grandios ist auch sein eigenes aktuelles Album »Reloaded«, eingespielt unter dem Gruppennamen Depart mit seinen altgedienten Gefährten Heiri Känzig (b) und Jojo Mayer (dr). Zwischen 1985 und 1994 hatte das schweizerisch-österreichische Trio schon einmal die Szene aufgemischt. Jetzt wiedervereinigt, ist Sokal des Lobes voll: »Das Schöne am Spiel mit uns ist, dass wir allesamt gereifter sind. Wir kennen einander, können miteinander an die Grenzen des Machbaren gehen und im Vertrauen auf unsere gereiften Persönlichkeiten, im Vertrauen auf unser Können, sogar über diese Grenzen hinweg!« Es hat also durchaus Vorteile, im gereiften Alter Jazz zu spielen? »Ja sicher. Wir bekommen viel Zuspruch, gerade auch von jungen Leuten. Denn wir experimentieren und wagen viel. Außerdem gehören wir nicht zu den Musikern, denen ihr Publikum egal ist. Ich spiele für das Publikum, suche aber auch in der Musik immer das Abenteuer. Das muss sich die Waage halten, dieses Spiel für das Publikum und das Risiko der Musik.«

Wäre »Reloaded« eine DVD, so ließe sich sein energetisch-gestisches Spiel optisch erleben; als CD ist's immerhin ein akustischer Trip ins Wunschwunderland des Jazz: Aus »Du liebä Bueb vom Ammital«, einem eidgenössischen Jodler, machen sie einen, wie Sokal lachend erklärt, »bösen Buben«; es gibt einen »Chlöppli Groove«, eine Hommage an Mingus und eine an Eddie Harris, eine Spur Funk, R&B-Grooves und einen Standard. »Das sind sehr viele Stilikonen. Trotzdem hat das Album aber eine gemeinsame Handschrift.«

Diese grandiose, absolut hörbare Visitenkarte des Hans-Koller Preisträgers 2005 verdeutlicht bestens seine Spielhaltung: »In der Kritik werde ich öfter als »amerikanischer Saxophonist« beschrieben, der nur schnell und mit viel Power spielt. Das kann ich. Aber ich kann auch sehr lyrisch spielen, besonders auf dem Sopransaxofon. Und wenn ich den Jazz liebe, dann heißt das nicht, dass ich nicht auch in anderen Projekten mitmache. Ich spiele Funk, aber auch Rock à la Rolling Stones. Wie ein Chamäleon. Oder besser noch: wie ein Vogel, der durch die vier Jahreszeiten fliegt.«

Der Jazzbird spricht schnell, dabei aber mit sanfter, zurückhaltender Stimme. Selbst seine Sprache, die Melodie seines Sprechens, ist so wienerisch wie jazzig. Sie entspricht seinem Spiel, seiner Lebensart und sinnigerweise seiner Definition von Jazz: »Jazz ist eine Art zu leben, die der Verwirklichung von Menschen einen Sinn gibt, nämlich das Leben mit all seinen Gefühlen widerzuspiegeln.« Sagt's und fügt ein »Na, so ungefähr!« hinzu. Lässig. Und zugleich bestimmt.

HARALD JUSTIN

v.l.n.r.: Jojo Mayer, Heiri Känzig, Harry Sokal

LIVE

- 28.09.2006**, Sargfabrik Wien, »Depart plays Mozart«
29.09.2006, 20 Uhr, eintägige Sokal-Personale im Rahmen des Jazzfestivals proFILE im Spielboden Dornbirn mit den drei Projekten Depart, Voices Of Time und Duo Sokal – Brederode
07.10.2006, Folkclub Igel, Waidhofen / Thaya
19.01.2007, Kunsthaus Nexus, Saalfelden

WEBSITE

www.harrysokal.co.at
 (regelmäßig aktualisierte Tourdaten von Depart finden Sie derzeit jedoch am Besten auf www.actmusic.com)

Jazz Magazine (F)
Décembre 2006
Thierry Quénum

ACT

RE
PRINT

DISQUES D'ÉMOI

DEPART

RELOADED ACT/HARMONIA MUNDI

Par Thierry Quénum > Depart : le retour ! Le jeu de mot est trop tentant pour résister au plaisir de l'asséner, surtout quand on est soi-même sous le coup du bonheur de voir (et d'entendre) ce trio mythique reprendre la route – pas encore celles de France, mais ça ne saurait tarder – et le chemin des studios, après douze ans d'interruption d'activité. Le retour, mais certainement pas en arrière. En fanfare plutôt, ou mieux encore : Depart redémarre, rechargé (*reloaded*) à bloc de cette énergie phénoménale qui le faisait naguère clouer sur leurs sièges des publics ébahis/éblouis dans les salles et festivals qu'il écumait. Assagis, les trois gaillards qui le composent ? Mûris, changés par la vie, les rencontres et les influences, sans doute, mais assagis, vous voulez rire ? Cet Autrichien et ces deux Suisses sont là pour en découdre, et l'on ne saurait trop conseiller aux âmes sensibles, aux constitutions valétudinaires et autres tempéraments sujets à la tachycardie de déguster "Reloaded" certes à pleine puissance, mais par petites tranches. Ils savoureront d'ailleurs mieux ainsi les subtilités d'une musique souvent puissante et énergétique, mais également raffinée, cultivée, ouverte à Mingus et au folklore helvète comme au funk et au souffle des steppes kirghizes. Du cerveau, des muscles et du sang bien rouge et qui bouillonne, en quelque sorte. Pensez : Harry Sokal et Heiri Käzig, outre le Vienna Art Orchestra – dont le saxophoniste est toujours membre –, ont officié au sein du quintette d'Art Farmer (plus de vingt ans pour Sokal). Qui d'autre en Europe dispose d'un tel *curriculum* allant du bop aux lisières du free ? Quant à Jojo Mayer, Zurichois de naissance et New-Yorkais d'adoption, le *drumming* tonique, fourni, funky de ce quadra, et cadet du trio – qui a aussi boosté un temps le VAO – a séduit le gotha d'outre-Atlantique, de Monty Alexander à Meshell Ndegéocello en passant par John Zorn et Jamaaladeen Tacuma. Vous voyez un autre batteur européen qui puisse s'aligner ? En résumé, ne pas sauter sur cette occasion (pour les plus jeunes qui ont raté l'épisode précédent, de 85 à 94) de découvrir un trio majeur serait une erreur déplorable. Ne pas chercher à (re)découvrir Depart, pour les plus âgés, serait un signe de sénilité larvée, potentiellement galopante, en tout cas rien moins qu'inquiétante (à mon humble avis) et qui nécessiterait de consulter d'urgence. ☺

> **Harry Sokal (ts, ss, eflec), Heiri Kaenzig (b), Jojo Mayer (dm).**

Concerto
Dezember 2006

RE
PRINT

Concerto-Poll 2006

Concerto-Poll 2006

SPARTE „JAZZ“

Bestes Album „Jazz“

1. Wolfgang Muthspiel Trio „Bright Side“
(Material Records / Lotus)
2. Raphael Wressnig & Enrico Crivellaro Organ Trio
„Mosquito Bite“ (Village / Echo-Zyx)
3. Depart „Reloaded“ (ACT / Edel)

Jazzman (F) Décembre 2006 Franck Bergerot

ACT

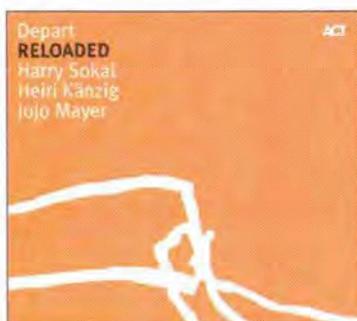
RE
PRINT

DEPART

Reloaded

Harry Sokal (ts, ss), Heiri Känzig (b), Jojo Mayer (dm). Du 22 au 24 septembre 2005.

★★★★ Plaisir

Coïncidences ? Influences conscientes ou non ? C'est un air de "déjà entendu" que l'on peine à resituer avec précision tant différentes cartes se brouillent l'une l'autre. La première qui vient à l'esprit à plusieurs reprises au cours du disque, malgré le point de vue résolument acoustique et *pianoless*, c'est ce formidable concert de John Scofield au Pick Hits avec Dennis Chambers qu'évoque de façon inattendue le *drumming* de Jojo Mayer (dans un rapport à Chambers poids lourd-poids plume mais admirablement complété par Heiri Känzig). Il

y a probablement encore du Rollins dans le traitement calypso du traditionnel autrichien *Du Liebä Bueb vom Ämmital* et les qualités rythmiques de Harry Sokal. *Chlöppli Groove* est-il exposé en *re-recording* de soprano et ténor ou au soprano passé à l'*harmonizer* ? Il a des accents qui ne déplairont pas à ceux qui aimèrent le formidable "Sweet Soul" de Peter Erskine. C'est un ténor tout à la fois plus rageur et quelque peu breckerien qui se joint à l'exposé de *Bassaxunison*. Le soprano lyrique de *Timeless Dreams* et *Drei im Quadrat* nous renvoie à un autre de la même espèce que nous ne sommes pas parvenus à identifier, peut-être partiellement détourné par le souvenir de John Surman et David Liebman. Les effets sur le ténor de *One for Eddie Who ?* rendent sans équivoque hommage à

Eddie Harris et à son sax électrotrifié. Entre ballades, tempos enlevés et funk, entre tendresse et efficacité, on se sent à la maison et l'on n'en trouve pas moins l'occasion de rêver. Un régal.

Franck Bergerot

1 CD ACT 9453-2 – Distribué par Harmonia Mundi. Prix indicatif : 23,30 €.

DEPART

Der Wiener Saxophonist Harry Sokal und die beiden Schweizer Heiri Känzig (Bass) und Jojo Mayer (Drums) haben im Trio zwischen 1985 und 1994 ihr Publikum buchstäblich elektrisiert. Mit der Energie einer lautstarken Rockband brachten die drei Freunde Jazzklubs und grössere Konzertsäle zum Vibrieren. Nach einer zehnjährigen Spielpause hat sich das Trio wieder formiert, tritt an Festivals und in Klubs im In- und Ausland auf, und hat auch eine neue CD eingespielt, die den treffenden Namen "Reloaded" (in etwa: neu aufgeladen) trägt. Zu diesem Anlass bat Jazz'N'More die drei Protagonisten zu einem Round-Table-Gespräch. Von Nick Liebmann

J'N'M: Wie hat das Ganze eigentlich angefangen, als Sie sich 1985 zum Trio formiert haben? Was war das Konzept, das uns damals alle so fasziniert hat?

Harry Sokal: Unser Trio entstand ja nicht im luftleeren Raum – Heiri Känzig und ich waren damals Mitglieder im Vienna Art Orchestra und hatten auch in anderen Formationen zusammen musiziert (so etwa mit der Band "Timeless", die auch den Flügelhornisten Art Farmer begleitete). Doch dann wollten wir im Trio spielen, zumal mir die Art, wie Heiri schreibt, sehr gefiel, mir entgegengekommen ist und mich stark beeinflusst hat. Und wir wollten uns auf das Abenteuer einlassen, ohne Harmonieinstrument zu spielen und mehr Risiken eingehen. Zuerst haben wir als Schlagzeuger Fredy Studer angefragt, aber der hat kurze Zeit später den Arm gebrochen und war ausser Gefecht. Er hat uns den damals blutjungen Jojo Meyer empfohlen, der seit dann in unserem Trio eine wichtige Rolle spielt. Übrigens waren unsere Stücke schon damals "Works in Progress" – ich erinnere mich, wie wir auf gemeinsamen Autofahrten die Stücke regelrecht zerlegt haben.

Jojo Mayer: Dabei muss man den Kontext der Zeit, der achtziger Jahre, nicht ausser Acht lassen. Es gab schon Trios ohne Harmonieinstrumente, etwa dasjenige des Saxophonisten Odean Pope. Aber uns hat vom Konzept her vor allem James "Blood" Ulmer mit seinem Free Funk beeinflusst. Wir wollten ganz bewusst eine laute Band sein, mit der Energie einer Rockband – eben, eine Reflexion des Zeitgeistes. Fredy Studer bewegte sich damals in ähnlichen Konzepten, zum Beispiel während seiner Zusammenarbeit mit Stefi Wittwer. Relativ schnell entstand dann in Moers die erste Platte, und wir wurden rasch erfolgreich. Ich erinnere mich noch, wie wir in Köln beim Jazzhausfestival regelrecht abgeräumt haben. Und wir spielten nicht in erster Linie für ein Jazzpublikum, da kamen ganz junge Fans, so höchstens im Alter von Anfang dreissig.

Heiri Känzig: Wir haben damals auch Elektronik eingesetzt: einen Sequencer zum Beispiel, und Jojo brachte ein Riesendrumset und einen Sampler mit zum Gig. Manchmal hat er sogar noch einen Breakdance auf die Bühne gelegt. Das Publikum war gleichermassen begeistert und schockiert.

JM: Ja, Depart war schon etwas ganz anderes. Das Vienna Art Orchestra begann, sich

aufzulösen, und alle brauchten eine neue Herausforderung. Und diese Herausforderung haben wir drei angenommen.

J'N'M: Herr Sokal, sie sind ja trotzdem beim Vienna Art Orchestra geblieben und sind auch heute noch Mitglied dort. Auch sonst waren Sie schon immer ein vielseitiger Musiker.

HS: Ja schon, ich habe auch in unzähligen Rockbands gespielt, auch mit den Austro-Rockern wie Falco, Ambros und wie sie alle heissen. Ich spiele auch heute noch in Rockbands. Aber herkommen tu ich eigentlich vom Powerplay à la Coltrane, und zwar nach der McCoy-Tyner-Phase. Ich bin einerseits von dieser Energie fasziniert und geprägt, und andererseits liebe ich auch europäische Harmonik.

JM: Unsere Musik war authentisch und eigen, folgte nicht einem intellektuellen Konzept. Wir haben nur Eigenkompositionen gespielt, auch kollektive, und haben viel geprobt. Ich erinnere mich auch noch an die langen Soundchecks, an denen Stücke noch verändert wurden. Wir hatten auch ungewöhnliche Ideen, zum Beispiel als wir Heiris Bass mit Schlagzeugschlegeln bearbeiteten. Aber die meisten guten Stücke sind schnell entstanden – zumindest in ihrer Urform.

HS: Jojo war für uns ein Katalysator, er hat alles kapiert, was ich spielen wollte.

JM: Und der Harry war wie eine Felswand, an der ich mit viel Kraft raufklettern konnte. Das Schöne ist: wir waren – wie man so schön sagt – "nicht ganz normal"! Der Reiz der Band war ja gerade, dass wir alle aufs verschiedenen Backgrounds kamen.

HS: Ich zum Beispiel habe in unserer Hausmusik-Kapelle Blockflöte geblasen. Wir haben Wiener Lieder gespielt. Und dann habe ich prägende Persönlichkeiten kennen gelernt, Peter Wolf etwa und die Zigeuner, zum Beispiel Karl Ratzer.

J'N'M: Wie war denn Ihr Werdegang, Heiri Känzig?

HK: Ich bin quasi der ruhende Pol des Trios. Meine ersten Einflüsse waren eher im Jazzrock-Bereich; ich liebte Blood, Sweat And Tears. Die Wahl des Basses als Instrument hat auch mit meinem Bruder zu tun, der damals Schlagzeug spielte. Am Anfang spielte ich nur den "akustischen" Bass, studierte dann auch später seriös an den Konservatorien von Graz.

MIT DER ENERGIE EINER ROCKBAND

Wien und Zürich. Später kam dann der Elektrobass dazu. Heute spiele ich im Trio nur noch Kontrabass.

HS: Auch ich habe am Konservatorium studiert, zuerst Klarinette, dann Tenor. Heute würde ich das Sopransaxophon als mein erstes Instrument bezeichnen.

J'N'M: Was führte dann zu dieser langen Zäsur für Depart, diese mehr als zehnjährige Spielpause?

JM: Der Grund ist, dass wir uns geografisch in alle Himmelsrichtungen bewegten. Ich siedelte nach New York über – wo ich heute noch lebe –, Heiri nach Paris. Aber es gab auch einen anderen Grund: Am Anfang ist im Trio "die Post abgegangen", und plötzlich brauchten wir eine Regenerationszeit – wir hatten zu viel Energie verbraucht. Wir haben uns dann mit anderen Projekten beschäftigt, wobei wir immer wieder auch zusammen gespielt haben.

J'N'M: Und wie kam es dann zum Comeback?

JM: Heiri und Harry wollten wieder anfangen. Und ich selbst liebe Tirme, bewege mich gerne zwischen Fusion und akustischem Jazz. Aber eben, so ganz aus dem Blauen kam die Wiedervereinigung nicht – Harry und Heiri haben oft zusammen gespielt, und auch ich habe Projekte mit Harry gehabt. Im Trio arbeiten wir wieder seit Mai 2005 zusammen. Und es macht riesig Spass!

J'N'M: Was hat sich in Ihrer Musik verändert; klingt Depart 2006 anders als damals?

HS: Nein, genau gleich, es ist, als ob dazwischen nichts gewesen wäre.

JM: (unterbricht) Das sehe ich aber ganz anders! Wir haben alles neues Material, Heiri spielt nur noch "upright". Sokal setzt tolle Effekte ein wie den Harmonizer, der es ihm erlaubt, Akkorde zu programmieren. Auch die Atmosphäre ist ganz anders. Je mehr ich darüber nachdenke: wir haben alles umgebaut, stellen uns von einer ganz anderen Seite vor, auch wenn die Grundchemie die

Gleiche ist. Eben: Wir sind ein Work in Progress.

HK: Der Sound ist akustischer, hat sich geändert. Und selbstverständlich spielen wir besser. Andererseits sind die neuen Kompositionen vielleicht auch eine Spur weniger ausgeflippert, weniger frech. Aber auch raffinierter: So spielen wir mehr ungerade Taktarten, bringen mehr Einflüsse aus unterschiedlichsten Folklore-Traditionen ein.

JM: Heiri hat seine Tunes genau ausgeschrieben, wir haben einen Tag geprobt, dabei hat sich vieles verändert. Ich glaube, wir alle sind offener und toleranter geworden.

HS: Man kann es auch anders formulieren. Früher haben wir das Terrain nicht verlassen; heute haben wir mehr Sicherheit und können "weitere Reisen" unternehmen.

J'N'M: Und wie kam das Volksmusik-element in eure Stücke?

JM: Ja, Jazz ist ja Volksmusik.

HK: Wir gehen "back to the Roots", zu unseren eigenen Roots, wenn wir zum Beispiel über das Schweizer Volkslied "Du liebä Bueb vom Ämmital" improvisieren.

HS: Wir haben natürlich auch Themen gesucht, die Aufmerksamkeit erregen und improvisieren nicht mehr einfach drauflos wie früher. Was die "Roots betrifft", dazu gehören in meinem Fall auch Wiener Lieder oder Kinderlieder, deren Struktur ich als Plattform brauche, um darauf meine Netze zu spannen.

JM: Es geht darum, authentisch zu spielen, unsere ganz eigene Sprache einzubringen. Nach zehn Jahren in den USA habe ich realisiert, dass Europäer ebensowenig amerikanischen Jazz spielen können, wie die Amis Fondue kochen können. Aber auch in den USA wird die Situation für den Jazz immer schwieriger, weil der ja nicht subventioniert wird. Was wir machen, ist eher Jazz aus der Vogelperspektive, um andere musikalische Richtungen, die mit Improvisation zu tun haben, um eine "andere Inkarnation". Für mich manifestiert sich der Geist im Körper, und Musik ist metaphysisch. Die Kapitel Louis Armstrong, Bebop, Swing sind vorbei, und trotzdem leben sie in anderen Erscheinungsformen weiter. So, wie sie ursprünglich mal

gespielt wird, hört man sie nur noch an Zahnartzkongressen. Der Beginn von Depart fand halt in einem ganz anderen Umfeld statt; in der Zwischenzeit haben wir ja alle einen Prozess durchgemacht, wissen heute vielleicht etwas besser, wer wir sind und können deshalb auch zielgerichteter spielen. Das frühere Overplaying, das typisch war für Depart, hatte damals auch mit Angst zu tun – eine Angst, die heute nicht mehr vorhanden ist.

HS: Jaja, ich weiss, was du meinst. Damals spielte man, um gehört zu werden, mit mehr Egoismus, und auch richtungslos. Heute kennen wir den Wert, die Qualitäten unserer Musik besser, musizieren mit mehr Reife und mit mehr Geduld. Damals hatte ich das Gefühl, alles machen zu müssen, was ich kann. Heute lebe ich eher nach dem Prinzip: "Weniger ist mehr", mit einfachen Dingen kann man oft mehr erreichen. Wir alle haben einen grösseren Pool, aus dem wir schöpfen können, haben harmonisch, stilistisch viel dazugelernt, haben quasi mehr Farben, mit denen wir malen können.

JM: Die Angst vor grösseren Abstürzen ist weg. Früher dachte ich immer: das Publikum ist wegen mir da, heute weiss ich: ich bin für das Publikum da.

J'N'M: Was hat Depart für weitere Pläne?

HS: Wir haben in Wien ein Mozart-Projekt im Jazzbereich gemacht: "Depart plays Mozart. In der Kürze liegt die Würze oder frei nach Mozart: In den Fürzen liegt das Würzen."

JM: Ja, das war interessant und skurril. Wir haben viele Fragmente aus Mozarts Werken genommen und diese leicht dekonstruiert. Das klingt wie heute, so gute Musik kann man halt nicht zerstören.

HK: Ja, zum Beispiel das Veilchen-Lied, die "Kleine Nachtmusik" mit Rhythm-Changes, die Königin der Nacht aus der Zauberflöte als Boogie Woogie.

J'N'M: Vielen Dank für das anregende Gespräch – wir freuen uns schon auf die weiteren Abenteuer von Depart!

Aktuelle CD: Depart Reloaded, ACT 9453-2/Musikvertrieb.

Wäscheklammern am Bass

Exotisches beim „JazzLänderSpiel Deutschland - Schweiz“ im Theaterhaus

Stuttgart - Es müssen ja nicht zwangsläufig Stars aus den USA sein. Gute Musik vermögen auch europäische Jazzler zu liefern, wobei sogar die avantgardistischen Klänge aus der alten Welt ihr Publikum finden. Nachdem das letztjährige JazzFest in Berlin einen Schwerpunkt auf den alpenländischen Jazz legte, piff jetzt der Stuttgarter Theaterhaus-Chef Werner Schretzmeier das mehr oder weniger swingende „JazzLänderSpiel Deutschland - Schweiz“ an. Keine Reminiszenz an die weltmeisterliche Euphorie des Jahres 2006 soll es sein, sondern die konzertante Reaktion auf etliche gelungene CDs helvetischer Herkunft, wobei im Festivalprogramm auch junge deutsche Gruppen berücksichtigt werden. Schon am ersten der fünf österlichen Jazz-Tage im Theaterhaus zeigte es sich, dass Kenner aus ganz Baden-Württemberg den Veranstaltern trauen und sich gern auf ein kulturelles Wagnis einlassen.

Ausgetüftelte Konzeption

Gleich die erste Formation Depart überzeugte mit ausgetüftelter Konzeption, Variabilität und Interaktionsfreudigkeit. Zu Beginn Hymnisch-Modales in der Tradition John Coltranes, dann Bluesiges, dem verqueren US-Bassisten Charles Mingus zu Ehren; später abstrakter Bebop und kantiger Rock-Jazz. Besonders reizvoll, wie Heiri Känzig in Anlehnung an den amerikanischen Neutöner John Cage zwei Saiten mit Wäscheklammern präparierte und die mitteleuropäische Wohltemperiertheit erneut verließ, als er seinen Kontrabass sozusagen in eine arabische Oud umfunktionierte. Sein Landsmann Jojo Mayer legte ohrenfällig Zeugnis ab vom Weltklasse-Niveau eidgenössischer Trommler. Harry Sokal, seit Jahrzehnten bekannt durch das Vienna Art Orchestra, setzte bei Sopran- und Tenorsaxofon subtil elektronisch generierte Verdoppelungseffekte ein. ...

Jazzthetik
Oktober 2006
Von Angela Ballhorn

**RE
PRINT**

Depart (Sokal / Känzig / Mayer)

Reloaded

Harry Sokal: ts, ss, effects / Heiri Känzig: b /
Jojo Mayer: dr

Timeless Dreams / Du Liebä Bueb vom Ämmi-
tal / Magic Transition / Chlöppli Groove /
Mingus / Drei im Quadrat / Another World /
One For Eddie Who? / Funky Fun-Key / Bas-
saxunison / They Say It's Spring

Produktion: Depart, Peter Bürli / DRS

Spieldauer: 49:51

ACT / edel

★★★★

Dieses Saxofontrio klingt ganz anders – aber wie ist das auch anders zu erwarten, wenn eine österreichisch-schweizerische Mannschaft am Start ist? Saxofonist Harry Sokal bläst sich die Seele aus dem Leib, mit Effekten verdoppelt und verdreifacht er sich gleich, um zum Beispiel dem Jodler (sic!) »Du Liebä Bueb vom Ämmi-

tal« mehr Gewicht zu verleihen. Und mit dem Kontrabassisten Heiri Känzig und dem Drummer Jojo Mayer als schwerewichtigen Partnern zur Seite macht die Musik sowohl den Musikern beim Spielen als auch den Zuhörern Spaß. Rasante Tempo- und Groovewechsel entlassen den Hörer erst nach dem elften Stück. Harry Sokal ist seit vielen Jahren nicht nur in der österreichischen Jazzszene ein alter Bekannter, auch hierzulande kennt man ihn durch seine langjährige Mitgliedschaft im Vienna Art Orchestra, aber auch durch Projekte unter eigenem Namen. Sein Sound ist erfrischend anders, die Kompositionen sind eigenständig – das Komponieren überließ er auf *Depart Reloaded* aber eher seinen Kollegen: vor allem Bassist Heiri Känzig, der die CD mit kniffligen Stücken mit rasanten Bassläufen und ausgeklügelten Melodien bereichert. Schlagzeuger Jojo Mayer kennt man von seiner Zusammenarbeit mit dem Intergalactic Maiden Ballet oder seiner eigenen Band Nerve, aber der funky Kontrabassist Känzig ist wirklich eine Entdeckung. Wer Titel wie »One For Eddie Who?« oder »Funky Fun-Key« liest, kann sich ungefähr die musikalische Fahrtrichtung vorstellen. Ich freue mich auf alle Fälle sehr, die Band im Herbst auf deutschen Bühnen hören zu können!
Angela Ballhorn

FESTIVAL / Die 22. Internationalen Jazztage im Stuttgarter Theaterhaus

Auf dem steinigen Weg

Für die Höhepunkte sorgen Depart, Big Zoom oder Nik Bärtsch

„Jazz-Länderspiel Deutschland – Schweiz“: eine neue Idee, teils auch neue Sounds mit jungen Namen bei den 22. Internationalen Theaterhaus-Jazztagen in Stuttgart. Ein Festival auf dem Weg, auf dem steinigen. Anvisiert wurde an den fünf Tagen in erster Linie New Jazz und Co.

UDO EBERL

STUTTGART ■ Mit lyrischen, sich klassischer Linien bedienenden Kompositionen und rhythmisch verzwickter Verdichtung setzte das hervorragend besetzte „Pierre Favre Ensemble“ den zeitgeistigen Schlusspunkt an die 22. Jazztage im Theaterhaus am Stuttgarter Pragsattel. Nach einem heftig durchmischten Festival träumte Intendant Werner Schretzmeier da bereits vom nächsten Länderspiel in Sachen Jazz.

„Nach einer Optimierung und der Prüfung der Nachhaltigkeit“, meinte er mit verschmitztem Lächeln. Und der Zahlen, muss man wohl anfügen. Mit knapp 3000 Besuchern blieb die Resonanz hinter den bereits im Vorfeld gedämpften Erwartungen zurück. Rein qualitativ gesehen konnte von einem Eigentümer freilich keine Rede sein. Das deutsche Team hatte, bereits in Unterzahl angetreten, gegen die

Schweizer Jazz-Offensive erwartungsgemäß keine Chance. Zwar setzte „em“, das Trio des Piano-Überfliegers Michael Wollny, zum Sturm an, doch ansonsten blieb es meist bei deutschem Mittelfeld-Geplänkel und Schönspielerei.

„Limes X“, das Trio des Pianisten Patrick Bebelaar, wirkte zum Beispiel am stark besetzten Karfreitag so konzentriert, dass die Stücke versteinert klangen. Wahrscheinlich hatten die Musiker noch den Sound von „Lucas Niggli Big Zoom“ im Ohr. Verschachtelt, verspielt, trotz extremer Arrangements jederzeit federleicht – beeindruckend, was Musiker wie der Klarinettist Claudio Puntin, der Posaunist Nils Wogram oder Namensgeber Niggli an den Drums zu bieten hatten.

Ein scharfer Kontrast

Den scharfen Kontrast erlebte man mit den wieder belebten „Om“, die sich nicht mit der Nostalgie der besten Jahre aufhielten, sondern den Jazz mit Rockgewalt und dem Mut zum Free-Puzzle zerstückelten, stets zwischen den Polen hin und her gerissen.

Apropos Saitenkunst: „Oua.CH“ punkteten dank des E-Sitaristen Markus Moser, der mit orientalischen Melodiebögen Brücken in die Schweizer Bergwelt baute, beim Publikum ebenso voll wie die wilden „No Square“ mit dem Sax-Talent Guillaume Perret.

Andere Eindrücke konnte man beim schlüssigen Auftritt von „Nik Bärtsch's Ronin“ gewinnen. Im Quintett-Format wurde hier die hohe Kunst des Minimalismus und der meditativ anmutenden Taktverschiebungen gepflegt. Pianist Bärtsch hat seinem Musikkonzept den Namen „Ritual Groove Music“ gegeben. Von der Vielschichtigkeit, der Triebkraft des Basses und der Kontrabassklarinette oder von den Piano-Clustern und der rhythmischen Finesse wurde man in die Mitte gezogen. Ein magischer Sog. Passend war alles in feinste Klang- und Lichtkultur gefasst. Und da war ja immer noch der Nachhall des fulminanten, von purer Energie durchdrungenen Auftakt-Konzerts des Trios „Depart“.

Als krasser Gegensatz Heimatabend-Flair mit der im Festival-Kontext zu profanen „Kerberbrothers Alpenfusion“ oder Erika Stucky, die mit ihren „Roots of Communication“ zur alpinen Sause zwischen Jazz und Kabarett lud. Eigenwillig, nicht immer auf der spannenden Seite des Grats, kurzweilig allemal.

Und nun? Der spannende Weg in Richtung New Jazz scheint in Stuttgart eingeschlagen. Eine musikalische Farbe, die unter den Jazzfestivals in Baden-Württemberg in dieser Konsequenz bisher gefehlt hat. Finanziell ist der Weg zu neuen Jazzgipfeln ohne Frage steinig. Hoffentlich haben Schretzmeier und Co. gutes Schuhwerk und Kondition.

Theaterhaus
Siemensstr. 11
70469 Stuttgart
Tel.: 0711/ 40 20 70
www.theaterhaus.com
Leitung: Werner Schretzmeier

JAZZLÄNDERSPIEL
DEUTSCHLAND SCHWEIZ

Jazzthetik November 2006 Von Harald Justin

Gänsehaut und gereifte Gesten

Von Harald Justin

Abends in Wien. Die Bim quietscht um die Ecken des fünften Bezirks, und ein befreundeter Produzent hat zum Probegören in seine Altbauwohnung geladen. Hohe Decken, hochwertige Surroundbeschallung und hochprozentiger Cognac garantieren ein besonderes Hörerlebnis. »Das musst du dir anhören«, sagt »Steel-fisted Henry«, wie das Produzentenschwergewicht auch genannt wird, »das wird dir Gänsehaut auf die Arme machen! Das ist typisch Harry!« Und schon liegt eine bislang unveröffentlichte Aufnahme des Tenorsaxofonisten Harry Sokal im Player. Lässig und bestimmt, in bester Balladenform, tief gründelnd, erklingt eines der besten Saxofonsoli, die je gespielt wurden. Gänsehaut – aber klar! Dass sich so viele Haare zur gemeinsamen Erregung durch Musik aufrichten können, ist doch immer wieder schön!

Vom Gänsehaut erregenden Spiel hat auch Peter Schulze gehört, der für das Programm des JazzFest Berlin 06 verantwortlich zeichnet und neben Wolfgang Puschnig, der JazzWerkstatt Wien und Max Nagl eben auch Harry Sokal eingeladen hat, der dort im Trio Depart auftreten wird. Was die Besucher mit den Österreichern erwartet, hat er in den Worten zusammengefasst: »Ich glaube, dass es in Österreich eine sehr viel lebendigere Volksmusik-Tradition gibt als in Deutschland, auf die sich die Musiker – wie skurril auch immer – doch irgendwie beziehen. In der österreichischen Szene findet sich auch eine bestimmte Art von Humor in der Herangehensweise, die – für mich jedenfalls – in der deutschen Szene nicht zu finden ist.« Wie wahr. Und was eignet sich besser zum Verständnis des österreichischen Jazz als die Musik Harry Sokals?

Denn Harry Sokal ist ein besonderes, lebenswertes Ereignis. Nach jahrzehntelanger Bläserlei mit u.a. Art Farmer, eigenen Projekten wie Timeless, Full Circle, Roots Ahead und Depart, seiner langen Mitgliedschaft beim Vienna Art Orchestra und ungezählten Kollaborationen mit der internationalen Jazz-Elite gehört der Saxofonist längst zum Urgestein des Jazz in Österreich. Und zu sehen, wie er sich bewegt, kommt dem, was von ihm zu hören ist, ziemlich nahe.

Denn wenn er leicht schlurfend zum Mikrofon geht, umgibt ihn bereits eine recht lässige Aura. Dann, mit dem umgehängten Instrument – entweder ein Tenor- oder ein Sopransaxofon –, verstärkt sich sein Gang zu einem Biegen und Wiegen. Die Knie, das Becken, die Schultern, der ganze Körper gerät zum optischen Verstärker der Töne, die aus seinem Instrument kommen. Oder ist es umgekehrt: Machen die Töne deutlich, wie sehr die Musik in Harry Sokal lebt?

So oder so, eine Erkenntnis von Joe Zawinul, dem Keyboarder aus Wien, der in Amerika Karriere machte, drängt sich unweigerlich auf. Er erzählte einst: »Die Phrasierung im Jazz entspricht dem Sprachrhythmus der schwarzen Amerikaner. Ich weiß nicht, warum, aber der Wiener Dialekt hat denselben Rhythmus wie eine Walking-Bass-Line. Dieses »Dum-Dum-Dum-Dum-I-Wü-Nimmer-Mehr-Wos-Sa-He-Da-Dum-Da!«. Das ist ein wirklicher Jazz-Rhythmus, und das haben wir Wiener in unserem

Blut.« Dass der einheitliche Jazz etwas Besonderes darstellt, davon ist auch Sokal überzeugt, wenn er die Jazz-Szene Österreichs mit seinen Anfängen als Musiker in den Heurigen verbindet: »Oh ja, der Jazz in Österreich, der hat seine eigene Sprache. Schon meine Eltern spielten amerikanische Schlageter, aber eben auch heimische Gstanzln. Wir machten Hausmusik, traten aber auch beim Heurigen und bei Familienfeiern auf. Insofern hat der Jazz hier immer zugleich diesen Jazzrhythmus, aber eben auch dieses sehr Lyrische und Ausdrucksstarke. Das hört man, dieses Lyrische, bei Wolfgang Puschnig oder auch bei Wolfgang Muthspiel!« Und natürlich bei ihm, in dessen Spiel sich die Sprache des Körpers mit derjenigen der Musik durchdringt.

Nicht vom Heurigen, der neu entdeckten Jazztänke, sondern von Proben mit dem Vienna Art Orchestra kommt er gerade. Glücklicherweise, weil ihm das neue Werk von Mathias Rüttg viel abfordert, ihm andererseits aber auch sehr gefällt. Das in drei Teile – »Ameri-

Harry

can Dreams«, «European Visionaries» und «Visionaries And Dreams» – unterteilte Großwerk mit »über drei Millionen Zeichen« (M. Rüegg) sei, so Sokal, »unglaublich, grandios, neu!« Neu und grandios ist auch sein eigenes aktuelles Album *Reloaded*, eingespiziert unter dem Gruppennamen Depart mit seinen altgedienten Gefährten Heiri Känzig (b) und Jojo Mayer (dr). Zwischen 1985 und 1994 hatte das schweizerisch-österreichische Trio schon einmal die Szene aufgemischt. Jetzt wiedervereinigt, ist Sokal des Lobes voll: »Das Schöne am Spiel mit uns ist, dass wir allesamt gereifter sind. Wir kennen einander, können miteinander an die Grenzen des Machbaren gehen und im Vertrauen auf unsere gereiften Persönlichkeiten, im Vertrauen auf unser Können, sogar über diese Grenzen hinweg!« Es hat also durchaus Vorteile, im gereiften Alter Jazz zu spielen? »Ja sicher. Wir bekommen viel Zuspruch, gerade auch von jungen Leuten. Denn wir experimentieren und wagen viel. Außerdem gehören

wir nicht zu den Musikern, denen ihr Publikum egal ist. Ich spiele für das Publikum, suche aber auch in der Musik immer das Abenteuer. Das muss sich die Waage halten, dieses Spiel für das Publikum und das Risiko der Musik.«

Wäre *Reloaded* eine DVD, so ließe sich sein energetisch-gestisches Spiel optisch erleben; und wer es nicht zum JazzFest nach Berlin schafft, dem bleibt die CD als akustischer Trip ins Wunschwunderland des Jazz: Aus »Du liebä Bueb vom Ammital«, einem eidgenössischen Jodler, machen sie einen, wie Sokal lachend erklärt, »bösen Buben«; es gibt einen »Chlöppli Groove«, eine Hommage an Mingus und eine an Eddie Harris, eine Spur Funk, R&B-Grooves und einen Standard. »Das sind sehr viele Stilistiken. Trotzdem hat das Album aber eine gemeinsame Handschrift.«

Diese schöne Visitenkarte des Hans-Koller-Preisträgers 2005 verdeutlicht bestens seine Spielhaltung: »In der

Kritik werde ich öfter als »amerikanischer Saxophonist« beschrieben, der nur schnell und mit viel Power spielt. Das kann ich. Aber ich kann auch sehr lyrisch spielen, besonders auf dem Sopransaxofon. Und wenn ich den Jazz liebe, dann heißt das nicht, dass ich nicht auch in anderen Projekten mitmache. Ich spiele Funk, aber auch Rock à la Rolling Stones. Wie ein Chamäleon. Oder besser noch: wie ein Vogel, der durch die vier Jahreszeiten fliegt.« Ein Vogel, der durch die vier Jahreszeiten fliegt, sein Gefieder wechselt, aber eben doch seine Identität als Vogel beibehält.

Der Jazzbird spricht schnell, dabei aber mit sanfter, zurückhaltender Stimme. Selbst seine Sprache, die Melodie seines Sprechens, ist so wie-nerisch wie jazzig. Sie entspricht seinem Spiel, seiner Lebensart und sinnigerweise seiner Definition von Jazz: »Jazz ist eine Art zu leben, die der Verwirklichung von Menschen einen Sinn gibt, nämlich das Leben mit all seinen Gefühlen widerzuspiegeln.« Sagt's und fügt ein »Na, so ungefähr!« hinzu. Lässig. Zugleich bestimmt. Und dass er spielt, wie er spricht, spricht, wie er sich bewegt, und sich bewegt, wie er spielt, das macht die Qualität seines Spiels aus. Und die kann durchaus Gänsehaut erregend sein.

Aktuelle CD:
Depart: *Reloaded* (ACT / Edel Contraire)

Website:
www.harrysokal.co.at

Sokal

Beim JazzFest Berlin 06 gestalten Musiker aus New Orleans einen gewichtigen Programmpunkt.

Einen anderen bilden Musiker aus Österreich. Zu ihnen gehört Harry Sokal.

Grund genug, sich einmal in Wien umzuhören.

vendredi 14 novembre
auditorium Jean Jaurès
18h30

[Autriche
Suisse]

Depart

Un peu d'histoire peut-être ? C'est au milieu des années 80 que le saxophoniste autrichien Harry Sokal (alors membre de l'orchestre d'Art Farmer en lieu et place de Benny Golson, et soliste véhément d'un *Vienna Art Orchestra* juvénile et audacieux) s'associa au contrebassiste Heiri Känzig (co-fondateur du VAO) et au batteur Jojo Mayer pour créer le trio *Depart*, l'une des formations les plus talentueuses et influentes du post-free européen. Pendant près de dix ans, ce power trio improbable déversa sur toutes les scènes du monde l'énergie dévastatrice de sa musique hybride et pulsionnelle, mélange incandescent de funk, de jazz et de free music, avant de finalement se séparer au milieu des années 90.

C'est à la résurrection inespérée de ce groupe mythique que l'on assiste aujourd'hui et c'est peu dire que la nouvelle est réjouissante. Car le miracle opère : non seulement *Depart* reprend les choses là où il les avait laissées il y a douze ans, avec la même hargne, le même engagement tempétueux, mais la musique semble encore avoir gagné en raffinement, en variété d'humeurs, en ouverture d'esprit et en souplesse expressive.

| Harry Sokal
saxophone
| Heiri Känzig
contrebasse
| Jojo Mayer
batterie

Comme si toutes ces années passées séparément à cultiver leur jardin personnel avaient offert aux trois musiciens les bases d'un authentique "nouveau départ", c'est une formation régénérée, enrichie de toutes ces expériences cumulées, qui aujourd'hui reprend le fil de sa musique lyrique et mélodique, traversée de fulgurances mingusiennes, d'embardées funk, de grooves ethniques et de ritournelles énigmatiques empruntées au folklore helvétique. Et c'est fascinant.

À écouter :
Mountain Messenger / ACT Music - Harmonia Mundi, 2008
<http://www.departjazz.com>

AVRIL 2009 - LES PROHELVETIQUES

INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL

PRO ART HERMANNSTADT

Pro Art

EDITION 33

14 - 18 MAI 2003

Servus Austria: Abschied mit dem Trio „Depart“

Saarbrücken. Zum Abschluss der Musikfestspiele Saar, die in diesem Jahr mit „Servus Austria“ dem Nachbarland die Ehre erwiesen, war das Trio „Depart“ zur Stelle. „Depart“ – Abreisen – das passte wie auch die Fusion mit der Reihe „Jazz live with Friends“

Musikfestspiele Saar

April bis Juli 2011

des Saarländischen Rundfunks im Funkhaus Halberg.

Auf der Bühne: Saxophonist Harry Sokal, dienstältestes Mitglied des im Vorjahr aufgelösten Vienna Art Orchestra, Bassist Heiri Känzig und Schlagzeuger Kaspar Rast. Ein Vierteljahrhundert besteht das Trio „Depart“, das in Saarbrücken nicht mehr in Originalbesetzung antrat. Anstelle von Schlagzeuger Jojo Mayer, dessen hochenergetische Urge-

walt beim Neunkircher Depart-Gastspiel 2008 für höchste Freude sorgte, ergänzt nun Kaspar Rast die österreichisch-schweizerische Formation. Der zeigte sich noch ein wenig zu introvertiert, um dem Turbotempo des seit Jahrzehnten aufeinander eingespielten Gespanns Sokal-Känzig gerecht zu werden.

Das schlug derweil routiniert die tollsten Kapriolen. Sokal zog seine Schleifen, zitierte und verschmolz Almdudler und Avantgarde. Bei aller Kunstfertigkeit unter Zuhilfenahme technischer Spielereien zum Zweck der Klangervielfachung wachsen daraus nie hermetisch geschlossene Klanggebirge, sondern weit-schweifende, klare Melodielinien, die sein Schweizer Kollege Heiri Känzig mit eigenen Einfällen kommentiert und weiterverarbeitet. Das ist Kunstflug im Düsenjet in der Ersten Klasse. *sg*

WWW.KUKUKKUNST.COM

depart

RELOADED

HEIRI KAENZIG - JOJO MAYER - HARRY SOKAL

Mittwoch, **17. Jänner 07** . **20 Uhr**
Europasaal . WEIZ

KARTENVORVERKAUF in allen Raiffeisenbanken im Bezirk Weiz und im Zentralkartenbüro Graz

druck+grafik steinmann weiz

Sokal eröffnete, Berlin finalisiert

Der Spielboden Dornbirn ist mit dem proFILE Festival derzeit ein international beachtetes, in drei mal drei Abschnitte unterteiltes Schaufenster zeitgemäßer Jazz Sounds.

VON MARTIN JUEN

Harry Sokal gehört zu den renommiertesten Musikern nicht nur der rot-weiß-roten Jazzszene. Die Wandlungsfähigkeit des Saxophonisten im Allgemeinen und die Wiederbelebung des Depart Projektes mit dem „Reloaded“-Album im Speziellen waren Grund genug, den gebürtigen Wiener in den Mittelpunkt der ersten von drei Personalien im Rahmen des diesjährigen proFILE-Festivals zu stellen. Ein Chamäleon zu sein wurde ihm unterstellt, er selbst hat damit „kein Problem“. Viele seiner Fans wohl auch nicht, schließlich steht doch auch das Jazz-Metier für bunte Vielfalt.

Sokal eröffnete am Freitag im Spielboden Dornbirn also mit früheren Weggefährten: Die Schweizer Heiri Känzig (Kontrabass) und Jojo Mayer (Schlagzeug) bildeten mit dem Öster-

reicher von 1985 bis 1994 ein unvergleichliches Trio, und mit der eingangs erwähnten CD ist ein angemessenes Nachfolgemodell entstanden. Über zupackend groovig bis fast schon meditativ verschafft sich das Trio einen Zugang zu (echter) Volksmusik ebenso wie etwa dem R&B, und der Dialog untereinander lässt den Funken auch auf das Publikum springen.

Sokals lyrische Seite

Die lyrische Seite des Herrn Sokal kam besonders im zweiten Teil des Abends zutage, als er mit dem niederländischen Pianisten Wolfert Brederode das Podium teilte. Ältere wie brandneue Kompositionen beider Virtuosen bildeten das Menü, welches wie schon der erste Gang durchaus ein klein wenig umfangreicher hätte sein können. Denn die Gefahr jeglicher Überladung sowohl des Programms

Foto: spielboden

Im Mittelpunkt des ersten proFILE-Abends: Saxophonist Harry Sokal.

wie auch des Publikums war an diesem Abend schon ob der Vielseitigkeit des Gebotenen nie und nimmer gegeben.

Gleiches galt dann freilich auch für das Voices of Time-Projekt, in welcher Sokal seine Spezln Wolfgang Puschnig (Alto-sax, Querflöte), Gerald Veasley (Bassgitarre) und den in dieser Woche zum österreichischen Jazz-Musiker des Jahres geehrten Alex Deutsch (Schlagzeug) zu einer aussagekräftigen Partie einte. Mit teils sehr unterschiedlichen, mitunter ausgesprochen expressiven Montagen schnupperte das Quartett immer wieder in den Fusion-Bereich. Sokal ließ seinen Kollegen auffallend viel Raum für individuelle Gestaltung und ermöglichte damit

eine besonders vielschichtige Performance – Harry Sokal wusste permanent seine Farben zu wechseln. Und zum guten Schluss des Abends gingen alle beteiligten Musiker nochmals auf die Bühne, um gemeinsam auf die Tube zu drücken.

Finale: witzig und schräg

„Berlin in Dornbirn“ ist das Motto des letzten proFILE-Abends (heute Sonntag, 20 Uhr; die NEUE verlost fünf Karten. E-mail mit Betreff „NEUE Berlin in Dornbirn“ an karten@spielboden.at die Schnellsten gewinnen). Kurator Peter Füssl zum spannenden Finale: „Wer am Wahltag noch nichts zu lachen hatte, wird es spätestens hier wieder finden.“

Jazz Special (DK)

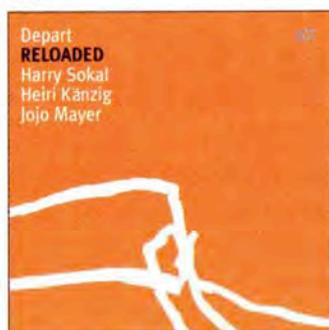
December 2006

ACT
REPRINT

■ CD 10636 / kr. 149,50

Depart
RELOADED

ACT

Som nationalhelte udi i deres respektive lande, Østrig og Schweiz er de tre musikere i Depart naturligvis et godt exporttilbud til os heroppe. Og vi skal da gerne indrømme at musikken mere end holder! Det rykker og funker så det er en fryd, og der fornemmes en god energi og humor gennem hele cd'en. Tenor- og sopransax, akustisk bas og trommer, og så to gode håndfulde enkle kompositioner er alt hvad der skal til for at skabe en voldsomt lytteværdig plade. Lad os snarligt høre Depart her i landet.

Timeles Dreams / Du Liebä Bueb Vom Ammital / Magic Tansition / Chlöppli Groove / Mingus / Drei In Quadrat / Another World / One For Eddie Who / Funky Fun-Key / Bassaxunison / They Says It's Spring.

Harry Solkal (ts,ss), Heiri Känzig (b), Jojo Mayer (dr).

LA SPIRALE

septembre 2005-janvier 2006

Petit-Si-Jean 39 **FRIBOURG**

Vendredi 30.09 21h **Return of Depart** JAZZ

Vendredi 07.10 21h **Tim Berne** « Acoustic Hard Cell » JAZZ

Vendredi 14.10 21h **Sourisse-Charlier « Eleven Blues »** Blues-Jazz

Vendredi 21.10 21h **Calixto Oviedo y Su Latin Train** FIL ROUGE Latin Jazz

Samedi 22.10 21h **Hotsound - Old Records** Fête

Le trio Depart: l'énergie faite jazz. CH. KÄNZIG

JAZZ

Un trio de choc lance la saison à La Spirale

ERIC STEINER

Harry Sokal aux saxophones, Heiri Känzig à la contrebasse et Jojo Mayer à la batterie: c'est un groupe de choc qui va lancer demain soir la nouvelle saison de La Spirale. Très présente sur la scène européenne il y a une dizaine d'années sous le nom de Depart, cette triade de pointures internationales reprend la route pour le plus grand plaisir des amateurs d'un jazz énergique, où post-bop, blues, rock et funk se collisionnent avec humour dans une quête permanente du groove le plus féroce.

On connaît bien Heiri Känzig pour sa collaboration avec le pianiste Thierry Lang. Par contre le saxophoniste autrichien Harry Sokal se produira pour la première fois sur la scène du club fribourgeois. Pilié du Vienna Art Orchestra, ce souffleur polyvalent à la sonorité chaleureuse séduit par son jeu imaginaire, entre classicisme épuré et folie débridée. Quant au Suisse Jojo Mayer, qui mène depuis plusieurs années une carrière fructueuse à New York, il est considéré comme l'un des meilleurs batteurs de sa génération, grâce à un jeu aussi spectaculaire que virtuose. I

> Ve 21 h Fribourg
La Spirale. www.laspirale.ch

HARRY SOKAL Un nouveau Depart

INTERVIEWER HARRY SOKAL – QUI VIENT DE REFORMER SON TRIO DEPART ("RELOADED" SUR ACT) –, C'EST PLONGER DANS UN DEMI-SIÈCLE DE MUSIQUE QUE LE SAXOPHONISTE RACONTE PASSIONNÉMENT.

« J'ai débuté à six ans, à la flûte à bec, dans l'orchestre familial. Nous jouions des chansons populaires autrichiennes et américaines, comme Blueberry Hill, puis le son de la flûte est devenue trop faible pour concurrencer le chant de ma mère et de mes sœurs et l'accordéon de mon père, qui m'a proposé de passer à la clarinette. Plus tard, j'ai aussi pris quelques leçons de piano. » Le saxophone n'entre dans son paysage qu'à l'adolescence, âge où l'on délaisse volontiers la famille pour le groupe de pairs, et c'est dans un orchestre de rhythm'n'blues essentiellement composé de gitans que Sokal s'initie progressivement au jazz. On traîne dans les clubs, on écoute le Mahavishnu Orchestra... et voilà comment, à 19 ans, on tombe sur Leszek Szadko, saxophoniste polonais échoué à Vienne et membre du big band de la Radio. « On a beaucoup travaillé ensemble, il y avait toujours des fêtes chez lui, et de temps en temps je lui demandais si je pouvais jouer. Il m'a initié à l'improvisation et fait découvrir John Coltrane ; le choc total. À partir de là j'ai travaillé mon instrument une dizaine d'heures par jour pendant des années ! » C'est le grand pianiste autrichien Fritz Pauer qui complète cette éducation sur le tas et révèle quelques secrets de fabrication à Sokal qui, entre-temps, a monté quelques groupes de jazz-rock tendance Headhunters.

Sous la tutelle du pianiste, la pratique des standards ou de la transcription devient progressivement une seconde nature chez le saxophoniste : « Pauer était une sorte de gourou. Parfois il fallait que je danse avec lui sur de la musique soufie avant qu'il me montre quelque chose. Un jour, il est venu écouter mon orchestre de fusion – avec lequel nous jouions aussi des ballades – accompagné d'Art Farmer, qui a voulu faire le bœuf. Je ne crois pas avoir très bien joué ce soir-là, mais Art m'a proposé de venir répéter chez lui ». Et voici comment un jeune ténor viennois, après quelques mois de travail bihebdomadaire dans l'appartement du trompettiste expatrié, est embauché dans son quintette au poste qu'occupait naguère Benny Golson. « Et ça a duré 22 ans, jusqu'à la mort d'Art ! Ce quintette a été fondamental pour moi : des racines profondes. On jouait chaque année une semaine au Jazzland, à Vienne, et dans les années 90 on a même passé une semaine au Sweet Basil de New York. Quel pied ! » L'autre formation fondatrice pour Sokal est bien sûr le Vienna Art Orchestra, qu'il rejoint en 77, tout en maintenant en parallèle ses propres groupes, tel l'éphémère Timeless, avec le bassiste Heiri Känzig et le pianiste Uli

Pauer était une sorte de gourou. Il fallait que je danse avec lui sur de la musique soufie avant qu'il me montre quelque chose.

Scherer, au sein duquel il joue une musique proche de l'esthétique E.C.M. Puis c'est le premier Depart, où l'on retrouve Känzig et le batteur Fredy Studer. « À l'origine, le VAO était un orchestre où il se passait beaucoup de choses, il y avait peu d'arrangements formels. Ça a apporté une bouffée d'air frais à Vienne où l'on jouait surtout vieux style et un peu bebop. Quant à Depart, qui a débuté en 84, ce fut tout de suite un grand succès. On a écumé les festivals avec ce trio qui jouait très fort un mélange de funk, de jazz et de free. » Ce dont on se souvient moins c'est qu'à la même époque Sokal et son compatriote le guitariste Harry Pepl formèrent un quartette avec Jean-François Jenny-Clark et Daniel Humair, et que le batteur invita Sokal à jouer avec Michel Portal et d'autres acteurs majeurs de la scène française. Belle occasion, malheureusement non aboutie, de faire mieux connaître dans l'Hexagone un souffleur qui y est encore grandement ignoré. Mais Sokal n'est pas seulement un remarquable instrumentiste et improvisateur. Après la séparation de Depart, il suspend pendant quatre ans sa collaboration au VAO pour se consacrer à la composition. « Je voulais mettre sur le papier ce que j'avais en tête, et ma principale source d'inspiration était évidemment Wayne Shorter. J'ai réuni un groupe orienté fusion mais avec de solides bases jazz et nous avons fait deux disques. Parallèlement j'ai commencé à avoir la nostalgie du bebop, et j'ai créé le trio acoustique Roots Ahead avec lequel nous jouons mes compositions, mais aussi des thèmes du quintette d'Art Farmer. J'ai aussi formé le quartette Voices of Time avec mon vieil ami du VAO Wolfgang Puschnig, mais la vraie grande nouvelle, aujourd'hui, c'est la reformation de Depart. »

Indéniablement, mais il n'était pas inutile d'examiner de plus près cette « pause pour se consacrer à la composition » qui, au final, a abouti à la création de deux nouveaux groupes et à la résurrection d'un troisième. On connaît des "breaks" moins hyperactifs ! Depart II, donc : « On a repris les tournées, et le public est très réceptif. Le disque est enregistré et va bientôt sortir. On verra ce que tout cela va donner, mais globalement je suis très optimiste ». Et on le serait à moins : au moment où nous l'interrogeons, ce quinquagénaire à l'énergie inépuisable venait de recevoir, dans le cadre du Hans Koller Preis qui distingue chaque année des musiciens autrichiens, le titre largement mérité de "musicien de l'année". Une distinction qui, en fait, pourrait tout aussi bien être décernée à Harry Sokal au titre du dernier demi-siècle, et à l'échelle du continent.

THIERRY QUÉNIUM

CD "Reloaded" (ACT/Harmonia Mundi, Disque d'Émoi).
NET www.harrysokal.co.at

Concerto

Oktober/November 2006

ACT

**RE
PRINT**

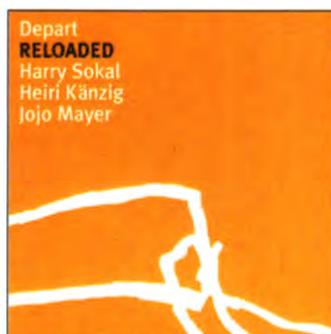
Depart Reloaded

ACT 9453-2, Vertrieb: Edel

Das Power-Jazz-Trio Depart, welches zwischen 1985 und 1994 für Furore sorgte, hat wieder zusammengefunden und präsentiert neues Material. Saxofonist Harry Sokal, Bassist Heiri Känzig - der sich als Hauptverantwortlicher für die Kompositionen zeigt - und Ausnahmeschlagzeuger Jojo Mayer setzen dort an, wo sie in den 90ern aufgehört haben und bemühen sich einerseits um ihre eigene Verarbeitung österreichisch-schweizerischer Musiktradition, andererseits wird auch der Jazz-Tradition in Form von Verbeugungen vor Charles Mingus oder Eddie Harris Tribut gezollt. Wer die drei Musiker kennt, weiß, dass auf höchstem Niveau musiziert wird, dass rhythmische Raffinessen Standard sind und dass Harry Sokal auf seinen Harmonizer nicht verzichten kann. Dem Kauf dieser CD steht also nichts im Wege. Schade nur, dass der Zeitgeist zu kurz kommt.

sig

Kultur Jazz im Kongress

DI.04.10.2005, 20 Uhr
Linz, Arbeiterkammer
Kongressaal

THE RETURN OF DEPART
SOKAL/KÄNZIG/MAYER

KONZERT: Sokal in der AK

Das Feuer loderte heftiger denn je

"The Return of Depart" wurde wahrlich ein triumphales Heimspiel für das Trio des Saxofonisten Harry Sokal. Sokal, der seit geraumer Zeit auch als Dozent der Bruckner-Uni aktiv ist, vereinigte zumindest für eine Tour die Band wieder, mit der er bis vor 15 Jahren große Erfolge gefeiert hatte. Mühelos gelang es ihm, dem Bassisten Heiri Känzig und dem Schlagwerker Jojo Mayer den musikalischen Faden wieder aufzunehmen. Die Kommunikation funktioniert blendend, das Feuer lodert heftiger denn je.

Am Dienstag im Kongressaal der Linzer Arbeiterkammer musizierten die drei klassischen Jazz, klug gebaute, ausschließlich selbst komponierte Stücke, die sowohl zu Herzen gehen als auch durch Virtuosität und Facettenreichtum verblüffen. Sokal kommt zweifelsohne von John Coltrane, ist aber weit entfernt vom biedereren Verwalten des übergroßen Erbes. Er bringt eine Fülle eigener Sichtweisen im Lichte des neuen Jahrhunderts ein. Känzig spielt einen volltönenden, wohl fundierten Bass, und wenn Jojo Mayer seinem Hang zum schrägen Metrum hemmungslos frönt und dennoch den Sound am Swingen und das Trio in bemerkenswerter Balance hält, grenzt das an Magie.

Ein Höhepunkt, ein Schweizer, sehr älplerischer Folksong, durch den Fleischwolf rasender Bebopphrasen gedreht, ein wahrer Höllenritt. Stürmischer Applaus für ein kraftvolles, höchst unterhaltsames Konzert. (haun)

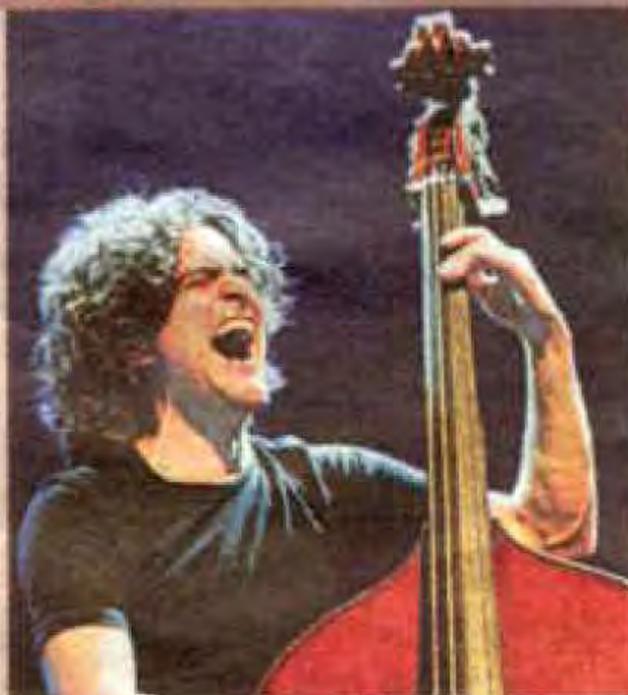
Blick (CH)
Oktober 2006

ACT
RE
PRINT

PROMI-TIPP von Heiri Känzig, Bassist

Urchig und deftig

Pünktlich zum Start des diesjährigen «jazznojazz»-Festivals in Zürich haben wir einen Ausgehtipp von einem der Protagonisten: Heiri Känzig. Der vielleicht virtuoseste Bassler, den die Schweiz je hatte, schlägt das «unaufgeregt eingerichtete, gemütliche **Restau-**

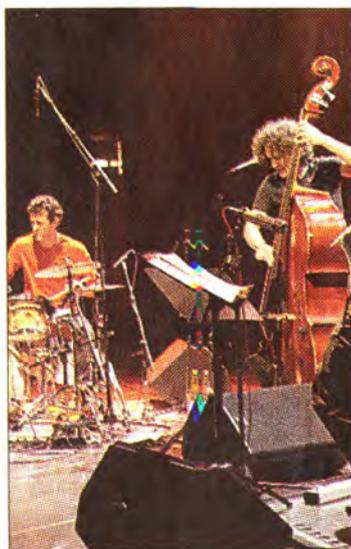

rant Alpenrose» in Zürich vor: Das sei «urchig und deftig – wie meine Musik». Besonders schmackhaft findet Känzig den Braten nach «Grosis Art» mit dem hausgemachten Kartoffelstock.

→ **Heiri Känzig spielt am Freitag mit seiner Band Depart im Rahmen des «jazznojazz» im ewz-Unterwerk in Zürich**
www.restaurant-alpenrose.ch, www.jazznojazz.ch

AZ
12. Dezember 2006
Georg Kleesattel

ACT
RE
PRINT

Alte Liebe rostet wirklich nicht

Der Saxofonist Harry Sokal hat sich wieder mit seinen alten Kollegen von Depart (Foto), Heiri Känzig (Bass) und Jojo Mayer (Schlagzeug), zusammengetan. Ein Comeback, das in der Jazz-Szene gefeiert wurde. Ebenso das daraus neu entstandene Album „Reloaded“.

„Dass alte Liebe manchmal wirklich nicht rostet, beweist die Wiederbelebung dieses europäischen Power-Trios“, schrieb ein begeisterter Kritiker.

Alles fließt

Ein meisterhaftes Trio „Depart“ im Jazzclub Unterfahrt

Im Herbst war *Depart* schon einmal in der Unterfahrt zu hören. Damals schafften es die Musiker, den Club derart zum Kochen zu bringen, dass die Veranstalter das Trio entgegen ihren Gewohnheiten gleich noch einmal buchten. Eine gute Entscheidung. Erneut bewiesen der Wiener Saxophonist Harry Sokal sowie die Schweizer Heiri Känzig am Bass und Jojo Mayer am Schlagzeug, dass sie zu den Meistern ihres Fachs zählen. Dazu gehört nicht nur die instrumentale Kompetenz, sondern die Fähigkeit, als künstlerische Gemeinschaft agieren zu können.

Depart folgt seinem eigenen Flow, einem faszinierenden Energiefluss der Inspirationen, der es den Beteiligten möglich macht, frei von den Vorgaben der Form zu agieren, ohne sie auf der anderen Seite aufgeben zu müssen. Die Musik wirkt zwanglos und ist doch in hohem Maße durchgestaltet – angefangen bei komplexen rhythmischen Mustern bis hin zu einer ausgefeilten Motivik, die

trotz größtmöglicher stilistischer Offenheit zu Gemeinsamkeiten im Detail führt. Diese sublimierte Kunst des Zusammenspiels basiert zum einen auf langjähriger Erfahrung, die die Musiker mit dem Trio bereits in den Achtzigern machten, bevor sie eine Zeitlang getrennte Wege gingen, aber auch auf dem Willen, nicht als einzelne Solisten, sondern als Band wirken zu wollen. Die Palette der Stileinflüsse reicht von modifiziertem Blues über die Monumente der experimentellen Moderne bis hin zu volksmusikalischen Momenten, die von Sokal, Känzig und Mayer mit dem speziellen Humor der Alpenländer in das urbane Grundgefühl des Jazz integriert werden.

So hat Depart in der Unterfahrt einen Abend geboten, der alles hatte, was ein gutes Konzert braucht: Können, Spaß und die musikalische Kompetenz, den Zwängen des eigenen Genres mit Gelassenheit und einem Augenzwinkern zu begegnen.

RALF DOMBROWSKI

Depart

Reloaded

ACT Records 9453-2 | ★★★

**Harry Sokal (ts, ss), Heiri Känzig (b) and Jojo Mayer (d).
Rec. 22, 23 and 24 September 2005**

The Austro-Swiss band Depart originally performed as a trio from 1985-1994, with Fredy Studer as the regular drummer, but I don't recall hearing the band during that period, and come to them as a new group in my own experience. Jojo Mayer, whose CV includes David Fiuczynski's full-on Screaming Headless Torsos as well as depping for Studer in the original band, is now in the drum seat, and drives the music in flexible, energised fashion. Sokal, an inventive stylist who combines a keening sonority with both mainstream and free jazz influences in his playing, and Känzig have both been associated with the Vienna Art Orchestra, and bring a diverse and highly resourceful range of musical experience to this project. They draw on various folk sources for both melodies and inspiration but reshape them into pungent and inventive contemporary jazz that evokes the New York downtown scene more than European pastoralism. Sokal employs electronic effects on his saxophones at times, and Känzig also includes two compositions paying homage to Mingus and Eddie Harris.

Kenny Mathieson

Jazzthing
November 2006
Von Reinhard Köchl

**RE
PRINT**

modern · avantgarde

Depart

Reloaded

(ACT/edel Contraire)

Ein Trio, genauso abseits der Spur wie Der Rote Bereich, aber doch völlig anders. Kein Hauptstadt-Dadaismus. Dafür die Neuauflage einer gewaltigen transalpinen Eruption. Denn schon zwischen 1985 bis 1994 versenkten ein Österreicher und zwei Schweizer ihr staunendes Publikum regelmäßig in einem Bermudadreieck aus Tenorsax, Bass und Drums. Zum Anachronismus gerät die Wiedergeburt von Depart trotzdem nicht, auch wenn der neudeutsche Albumtitel „Reloaded“ ein bisschen wie „aufgewärmt“ schmeckt. Den Gefallen tun Harry Sokal, Heiri Känzig und Jojo Mayer keinem. Sie füttern ihre musikalische Beziehung mit frischen Ideen, individuellen Erfahrungen und unbändiger Energie. Da geht plötzlich alles: Schweizer Volks- und Wienerlieder, amerikanische Standards, erdiger Blues, Abstraktes, Konkretes, Sokals kirgisische Hirtenmelodien, Mayers megakrumme Taktarten, sogar Wäschekluppen an Känzigs Basssaiten. Kein instrumentaler Zirkus, sondern Kreativität, die sich nach allen Seiten hin öffnet. Depart flimmert, rumort und knallt. Der nassgeschwitzte Beweis für die Gültigkeit der uralten Jazzweisheit „In trio veritas“. rk

inMusic
November 2006
Von Rainer Guérich

**RE
PRINT**

DEPART
Reloaded

Act Music/edel contraire

★★★★★

Einen sehr vitalen und dynamischen Bebop legt hier das österreichisch-schweizerische Trio um Harry Sokal (tenor, sopran-sax), Heiri Känzig (double bass) und Jojo Mayer (drums) vor. Nie ist man vor Überraschungen sicher, mal wechselt der Rhythmus und dann mal die Emphasis. Für den Jazzfreund ein Leckerli.

RAINER GUÉRICH

Jazzthing
November 2006
Von Reinhard Köchl

**RE
PRINT**

modern · avantgarde

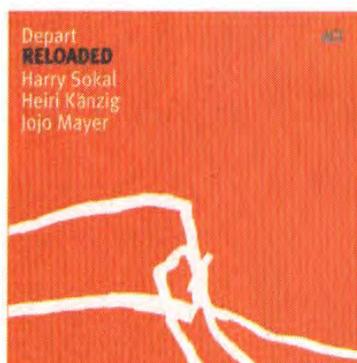
Depart

Reloaded

(ACT/edel Contraire)

Ein Trio, genauso abseits der Spur wie Der Rote Bereich, aber doch völlig anders. Kein Hauptstadt-Dadaismus. Dafür die Neuauflage einer gewaltigen transalpinen Eruption. Denn schon zwischen 1985 bis 1994 versenkten ein Österreicher und zwei Schweizer ihr staunendes Publikum regelmäßig in einem Bermudadreieck aus Tenorsax, Bass und Drums. Zum Anachronismus gerät die Wiedergeburt von Depart trotzdem nicht, auch wenn der neudeutsche Albumtitel „Reloaded“ ein bisschen wie „aufgewärmt“ schmeckt. Den Gefallen tun Harry Sokal, Heiri Känzig und Jojo Mayer keinem. Sie füttern ihre musikalische Beziehung mit frischen Ideen, individuellen Erfahrungen und unbändiger Energie. Da geht plötzlich alles: Schweizer Volks- und Wienerlieder, amerikanische Standards, erdiger Blues, Abstraktes, Konkretes, Sokals kirgisische Hirtenmelodien, Mayers megakrumme Taktarten, sogar Wäschekluppen an Känzigs Basssaiten. Kein instrumentaler Zirkus, sondern Kreativität, die sich nach allen Seiten hin öffnet. Depart flimmert, rumort und knallt. Der nassgeschwitzte Beweis für die Gültigkeit der uralten Jazzweisheit „In trio veritas“. rk

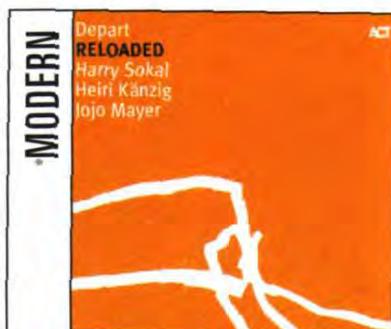
De-
part ist ein klavierloses Alpen-Trio, mit dem famosen Saxophonisten Harry Sokal. Zusammen mit Bassist Heiri Känzig und Schlagzeuger Jojo Mayer liefert sich Sokal auf *Reloaded* (ACT/edel contraire, Vö: 6.10.)

MODERN JAZZ.....

Die Kraftwerker

Als virtuoses Trio-Kraftwerk unter dem Namen *Depart* waren der österreichische Saxofonist Harry Sokal und die Schweizer Heiri Känzig am Bass und Jojo Mayer an den Drums zwischen 1985 und 1994 eine Ikone der europäischen Jazzclubs und -festivals. Danach sammelte jeder für sich neue Erfahrungen, bis man nun für das Label Act erneut zusammenfand - „Reloaded“, also wiederaufgeladen. Eines der überraschendsten Comebacks des Jahres, live am Donnerstag, 5. Oktober, in der Unterfahrt zu erleben (21 Uhr, Einsteinstraße 42, Telefon 448 27 94).

Depart

RELOADED

Act 9453-2/Edel Contraire 49' 53''

Dieses fulminante Trio namens Depart ist schon allein deshalb so bemerkenswert, als dass es sich hier ausnahmsweise einmal um kein Klaviertrio handelt. Jedes Jazzlabel, das etwas auf sich hält, kommt offensichtlich nicht um die populärste Kleininformation des Jazz herum. Um so erfreulicher, wenn aus dieser vermeintlichen Gesetzmäßigkeit ausgeschert und ein Forum für andere Spielformen angeboten wird. Wer sich freilich ein wenig in der Jazzhistorie auskennt, weiß eh um die Strahlkraft klavierloser Kleinensembles, ist denen meist dem vermeintlichen Leader an der Gitarre, Trompete oder am Saxofon die Bürde auferlegt ist, harmonische und melodische Schwerstarbeit zu verrichten.

Oder man heißt Harry Sokal. Der langjährige Saxofonist des Vienna Art Orchestra lässt schon im ersten Stück, „Timeless Dreams“, jeden Gedanken an ein Klavier, das als harmonische Zwischeninstanz fungieren könnte, vergessen. Zudem steht ihm mit dem Bassisten Heiri Känzig (auch er ein Veteran des VAO) ein musikalischer Partner zur Seite, der in der Lage ist, selbst in Pianissimo-Passagen („Magic Transition“) die Spannung zu halten. Blicke noch Jojo Mayer. Der vormalige Wunderknabe aus der eidgenössischen Schlagzeugschmiede liefert sich mit Sokal und Känzig ein kräftezehrendes Scharmützel über die Lufthoheit im gemeinsamen Vortrag. Aber selbst er weiß sich im entscheidenden Moment, wie etwa in „Drei im Quadrat“, zurückzunehmen.

Das Depart-Trio, das schon einmal, von 1985 bis 1994, die Jazzszene aufmischte, vermittelt mit zunehmender Spieldauer den Eindruck einer erstaunlichen Vielseitigkeit. Langeweile ist hier ein Fremdwort.

TOM FUCHS

MUSIK-CHECK ★★★★★
HIFI-CHECK ★★★★★

DER WIENER SCHMÄH JODELT SEHR HELVETISCH

Das wiedervereinigte Trio Depart bietet am Zürcher Jazznojazz-Festival mehr als nur groovenden Trio-Jazz. Die drei Herren kokettieren auch gern mal mit dem schlechten Geschmack.

Von Christoph Merki

Leiser als auch schon: Depart mit Heiri Känzig, Harry Sokal und Jojo Mayer (v.l.).

Haben wir uns in die Sportwelt verirrt? Von einem Comeback des Jahres berichtet der Begleittext zu «Reloaded», der neuen Depart-CD, und wo von Comeback die Rede ist, waren zuvor die Siegerpodien nicht weit. Der flotte Sportjargon ist bei Depart nicht fehl am Platz. Ungemein erfolgreich operierte das Trio mit dem Wiener Saxofonisten Harry Sokal und den Zürchern Heiri Känzig und Jojo Mayer an Bass und Schlagzeug in den Achtzigern, spielte an vielen europäischen Festivals, bevor es sich 1991 auflöste. Auch die Musik weckte Assoziationen an den Hochleistungssport: energisch und expressiv, schnell und spritzig, zugkräftig und zupackend. Vor einem Jahr haben Depart wieder zusammengefunden.

«Wir spielten früher viel lauter», erinnert sich der 49-jährige Känzig an die alten Depart. «Vom Freefunk eines James Blood Ulmer beeinflusst, benötigten wir für all unser elektronisches Equipment einen eigenen Bus.» Solcherlei kann sich kaum vorstellen, wer Depart heute hört. Die Gruppe verzichtet fast gänzlich auf die Zaubermittel der Elektronik. Ein rhythmisierter Grundton auf dem Kontrabass, darüber ein flockiger, zugleich insistenter Drumgroove: so setzt «Timeless Dreams» ein, das Eröffnungsstück auf «Reloaded». Das neckische Sopransaxofon von Sokal stösst dazu. Und dass die jetzt hörbare Melodie mehr mit osteuropäischer Folklore zu tun hat als mit der Jazz-Standardkultur oder einer Bop-Sprache, ist Programm. Leicht stellt man sich manche dieser Melodien mit der Fiedel gespielt vor.

Sokals Tenor- und Sopransaxofon liefern den Grundton und die verbindende Zeitklammer der Band. Noch immer spürt man etwas vom anarchisch-krawallistischen Furor des frühen Vienna Art Orchestras heraus; Känzig war lange Jahre Bassist des Orchestras, und Sokal ist heute noch dabei.

Der Bandname Depart spiele auf «deppert» an, sagt Känzig. Als Ironiker will er sich und seinen Kollegen Sokal aber nicht verstanden wissen. «Man sagt in Wien dazu Schmääh. Schmääh ist erdverbundener, in einer bestimmten Kultur verwurzelt im Gegensatz zur Ironie, die man sich lediglich aneignet.»

Haarscharf am Schwachsinn vorbei

Das einzige lyrische Stück auf «Reloaded» ist bezeichnenderweise mit «Another World» betitelt. In ihrem Element bewegt sich die Band demgegenüber in «Chlöppli Groove», einem Stück voll verschrobenem Witz: Sokal weist sich hier als ein Sopransaxofon-Virtuose aus, der viele Pointen setzt. In «Du liebä Bueb vom Ämmital», einem von Känzig arrangierten Schweizer Jodel, stellt Sokal die simple Melodie mit dem Harmonizer vor und verdoppelt sie so. Das Tenorsaxofon röhrt wie der Hirsch im Walde, haarscharf schrammt das Trio am schlechten

Geschmack und am Schwachsinn vorbei. Auch weil die Melodie mit lustigen Trillerchen durchsetzt wird, wähen wir uns für Sekunden im Musikantenstadl. Hier verbindet sich Wiener Schmääh auch mit etwas Helvetischem.

«Liebä Bueb» sei das erfolgreichste Depart-Stück bei Livekonzerten. «Es besteht», lacht Känzig, «noch Hoffnung für die Schweiz.» Ins Pandämonium erdhafter wienerscher und helvetischer Folkloretöne passt auch, dass Depart sich dem Funk («Funky Fun-Key») oder auch einem Eddie Harris und der Souljazz-Nachfolge («One for Eddie Who?») verpflichtet fühlen. Allem nicht allzu Metaphysischen sind sie zugeneigt. Vor allem den Grooves.

Und doch wäre Depart unvollständig beschrieben, würden wir nicht erwähnen, dass hinter dem Zupackenden das Nuancenreiche verborgen liegt. Hier sieht Känzig auch das Wachstum der Band. Seit 1991 haben sich die einzelnen Musiker weiterentwickelt. Sie bringen ihre Erfahrungen nun aber keineswegs plakativ ins Trio ein - man kann sich kaum vorstellen, dass Mayer in den letzten Jahren auch mit der E-Bass-Funkerin Meshell Ndegeocello spielte, so jazzig und subtil tönt sein Drum-Kit.

Depart kann man über weite Strecken einfach auch als hervorragende Jazzband hören. Das Fehlen einer Gitarre und eines Klaviers gibt der Kontrabass-Schlagzeug-Achse viel Raum - wie das brodelt, pulsiert, groovt, ist sozusagen bester jazzistischer Drum 'n' Bass. Nicht selten, in «Magic Transition» etwa, ertappt man sich dabei, dass man diesem elementaren Geschehen in Erdennähe lauscht, obgleich Sokal darüber Volten fliegt. So verbindet sich in dieser Band Organisches mit Zirkensischem, Uriges mit Geistreichem, Wuchtiges mit Filigranem. Doch der Geist der Improvisation dominiert die öfter nur auf wenig fixiertem Material bauende Musik. Man hört nie das Notenpapier rascheln. «Frische entsteht nur aus dem Moment heraus», sagt Känzig. Diese Risikobereitschaft im Improvisatorischen - auch sie hat ja vielleicht mit Sport zu tun.

TZ München
Reinhold Unger
7.+8.10.2006

ACT

RE
PRINT

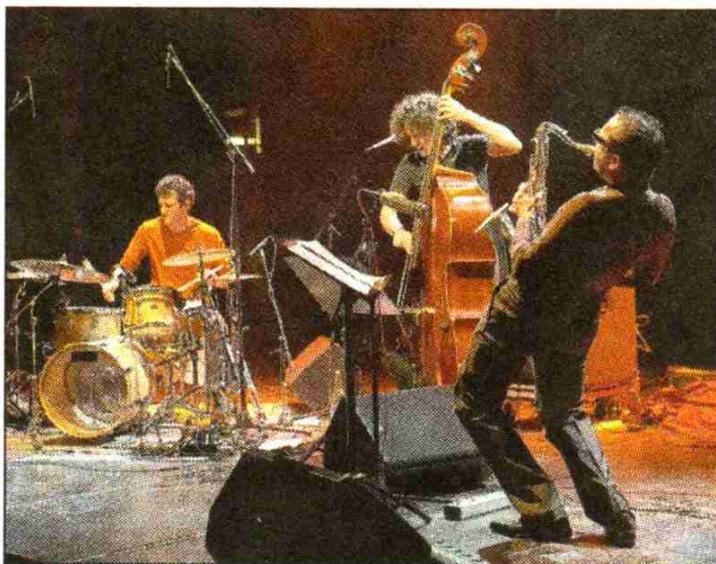
tz Rosen

■ Das Jazztrio
Depart für sein
Konzert in der
Unterfahrt

Schnelle Schweizer

Fulminantes Comeback: Depart in der Unterfahrt

Wahrscheinlich haben sie es einfach nicht mehr ausgehalten. Zu viele Ideen und unbezähmbare Spiellust hatten sich wohl aufgestaut. Wer mit solch nonchalanter, unangestrebter Virtuosität die komplexesten Grooves blasen, zupfen, trommeln kann wie der Wiener Saxofonist Harry Sokal und die eidgenössischen Rhythmiker Heiri Känzig (Bass) und Jojo Mayer (Drums), braucht einfach ein gemeinsames Ventil: Nach über zehn Jahren feierte das jazzalpine Triumvirat Depart in der Unterfahrt ein fulminantes Comeback.

Zum Jodeln gut: Depart

Foto: Pfeffer

Mayer räumt mit dem Klischee vom langsamen Schweizer gehörig auf: Handgemachten Drum & Bass, Funk und Swing verwirbelt dieser Supertechniker zu flexibel-elastischen Power-Grooves in ungeraden Me-

tren, als wär's ein Kinderspiel. Sokal filtert das Post-Coltrane-Vokabular auf seine Art durch die Hörner, und Känzig steuert neben tiefönerischer Präsenz markante Kompositionen bei.

Da gibt's etwa einen angemessen schmutzblauen Tribut an Eddie Harris, oder der „Liebä Bueb vom Ämmital“ wird so lange

durch schräge Taktarten getrieben, bis aus dem jodelnden Dreikäsehoch ein ganz durchtriebener Rotzlöffel wird. Hollerödullijöh oder: Grüezi mitenand, jetzt moch ma an Schmä!

REINHOLD UNGER