

Musikpassagen

Kaiser Quartett – Dem Streicherensemble ein Königreich

Von Bernd Gürtler

Sendung am 07.12.2023 / 20:05 – 21:00 Uhr

Redaktion: Dr. Anette Sidhu-Ingenhoff

Produktion: SWR 2023

SWR2 Musikpassagen können Sie auch im **SWR2 Webradio** unter www.SWR2.de und auf Mobilgeräten in der **SWR2 App** hören

Bitte beachten Sie:

Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Urhebers bzw. des SWR.

Die SWR2 App für Android und iOS

Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, online oder offline. Alle Sendung stehen mindestens sieben Tage lang zum Nachhören bereit. Nutzen Sie die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, meistgehört, Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen

...

Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app

Und heute, dem Streicherensemble ein Königreich. Das Kaiser Quartett aus Hamburg steht auf dem Programm der nächsten Stunde. Es gibt Musik und ein Interview mit Ingmar Süberkrüb, er spielt die Bratsche beim Kaiser Quartett. Am Mikrofon begrüßt Bernd Gürtler.

KAISER QUARTETT:

Das Kaiser Quartett kennt, wer Chilly Gonzales kennt oder Jarvis Cocker, Gregory Porter, Roosevelt, die Leoniden. Es sind einige, die bei Schallplatteneinspielungen oder Konzertauftritten das Kaiser Quartett an ihrer Seite wissen wollen. Die Ensemblebiographie liest sich als sei die Formation wegen Chilly Gonzales überhaupt in die Welt gekommen. Nicht ganz verkehrt, entgegnet Ingmar Süberkrüb.

O-Ton: (deutsch)

Also das Kaiser Quartett unter diesem Namen, das ist tatsächlich erst aufgetaucht mit Chilly Gonzales. Vorher hieß das Quartett Strings DeLuxe, und ich habe noch nicht mitgespielt. Ich habe die Jungs kennengelernt im Orchestergraben bei "König der Löwen", da haben wir uns zufällig getroffen. Aber vor zwanzig Jahren, also ewig her. Da haben wir aushilfsmäßig gespielt, Adam und Jansen aber richtig fest. Genau, da habe ich die kennengelernt, und die brauchten, als die Zusage von Chilly Gonzales kam, dass er das Quartett gern hätte, nur einen Bratscher. Da bin ich dann mit ins Boot gekommen. Daraufhin wurde beschlossen, dass es auch eines neuen Namens bedarf, da kam dann der neue Name. Deswegen taucht das erst da auf tatsächlich, also vorher hieß das Quartett einfach anders.

Ihre Wege kreuzen sich zu Zeiten von "The Unspeakable Chilly Gonzales", das Album verbindet HipHop und Orchester. Chilly Gonzales rappt zur Begleitung eines sinfonischen Klangkörpers. Eine eher seltene Konstellation, die dem Kaiser Quartett neue Perspektiven eröffnet und der Ensemblebiographie eine kuriose Fußnote hinzufügt.

CHILLY GONZALES: Supervillain Music (3:15) CD/01

Wenn das Album "The Unspeakable Chilly Gonzales" die Wiege des Kaiser Quartetts gewesen sein soll, weshalb ist das Kaiser Quartett an der Albumeinspielung nicht beteiligt, denn es ist definitiv nicht beteiligt. Ingmar Süberkrüb erklärt es.

O-Ton: (deutsch)

Also zu diesem Zeitpunkt haben wir mit Chilly Gonzales noch gar nicht gearbeitet, als er das Album aufnahm. Das hat er mit seinem Bruder zusammen gemacht, sein Bruder ist Christophe Beck, ein A-List-Hollywood-Filmcomposer. Das Album hat er mit diesen großen Orchestern gespielt in England und in Wien und wollte dann einfach eine Möglichkeit haben zu touren, weil das natürlich schwierig ist immer irgendwo ein Orchester zu haben, was dieses HipHop-Album mit ihm spielt, das ist ein sehr spezielles Programm, sage ich mal. Und da war es tatsächlich so, dass wir in einer etwas größeren Besetzung angefangen haben zu spielen, es waren noch Kontrabass dabei und Bläser. Daraus hat sich das entwickelt, dass irgendwann die Idee kam, ich möchte gern ein Album machen nur mit Streichern, ein Chilly-Gonzales-Kammermusikalbum, da ging es dann los für uns. Bis zu diesem Zeitpunkt waren wir mehr oder minder Tourmusiker. Das war der Anfang, aber eben eher von der Tour und nicht von der Albumproduktion her, mit der wir gar nichts zu tun hatten.

Bleibt die spannende Frage, was ein Streichquartett leisten können muss, wenn engagiert von einem, der HipHop praktiziert und rappt.

CHILLY GONZALES: Beans

Egal ob Schallplatteneinspielungen oder Konzertauftritte, es ist unbedingt eine Herausforderung, sich als Streicherensemble in Beziehung zu setzen zu einem HipHop-Künstler, der rappt, würde Ingmar Süberkrüb vom Kaiser Quartett jedenfalls sagen.

O-Ton: (deutsch)

Wenn man mit jemandem spielt, der rappt, muss man sehr autark sein, man muss sehr, sehr tight sein. Es ist ganz wichtig, dass man Timing ganz vorne hat, dass man darauf wirklich achtet, und das ist etwas, das können wir sehr gut. Insofern war das eine Aufgabe, die für uns total schön war und Spaß gemacht hat, das live auf der Bühne zu machen. Das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn jemand am Klavier sitzt und rappt und man mit vier Streichern eine Grundlage legen soll. Aber wir haben viel Augenmerk darauf gelegt, um dieses Timing vor allem wirklich gnadenlos zu trainieren. Es gibt auf dem "Chambers"-Album mit Chilly Gonzales ein Stück namens "Sample This", da rappt er gar nicht. Aber das ist so ein Track, wo ich immer denke, wenn ich ihn höre, wow, das ist schon sehr akkurat, was wir da abgeliefert haben und auch live immer drauf geschaut haben, dass das wirklich sitzt. Und live, wenn man über einen Track rappt, kann man sich nicht Gedanken darüber machen, wo kommt denn die nächste Eins sondern die muss einfach kommen. Es ist wichtig, dass man dem Rapper die Freiheit gibt, sich darüber auszubreiten wie er das möchte, dass der nicht suchen muss, wo ist denn mein Beat. Auch wenn man den Beat nicht so extrem hat mit Kickdrum und Snaredrum sondern mit einem Cello und einer Geige. Das ist ein großer Unterschied.

CHILLY GONZALES: Bongo Monologue (3:04) CD/07

"The Unspeakable Chilly Gonzales" erscheint 2011, danach geht das Kaiser Quartett mit Chilly Gonzales auf Tour, danach entsteht ein gemeinsames Kammermusikalbum, "Chambers", mit "Sample This", dem Stück, das Ingmar Süberkrüb nach wie vor bemerkenswert findet. Und in der Zwischenzeit gereift der Gedanke, dass das Kaiser Quartett genauso gut eine eigene Karriere anstreben könnte.

CHILLY GONZALES: Sample This (3:10) CD/08

Von wem wohl die Anregung kam, nicht bloß als Dienstleister an Schallplatteneinspielungen oder Konzertauftritten prominenter Populärmusikgrößen mitzuwirken, sondern als eigenständige Formation

aufzutreten, mit eigenen Schallplatteneinspielungen?!

Ingmar Süberkrüb verrät es.

O-Ton: (deutsch)

Ganz ehrlich war es tatsächlich so, dass wir mit Gonzo auf Tour waren und er uns gefragt hat, ob es nicht möglich ist, dass wir ein Stück alleine spielen. Er meinte, Jungs, die Show ist lang. Es wäre doch total cool, wenn ich mich mal ausruhen könnte und ihr einfach ein Stück zum Besten gebt mittendrin. Ihr könnt ja spielen, wo ist das Problem?! Dann war das so, dass wir angefangen haben, überhaupt zum ersten Mal überhaupt darüber nachzudenken, was könnte man denn machen. Was wäre Musik, die in ein Programm von Chilly Gonzales passt. Er hat seine eigene Setlist, das soll da irgendwie reinpassen. Wir können nicht einfach Bach spielen. Das können wir schon, aber auch das muss dann wohlüberlegt eingepasst werden. Das war so, dass wir das erste Mal drüber nachgedacht haben und das erste Stück, dass wir gespielt haben, nur mit Quartett, war "Chase" von Georgio Moroder aus dem Soundtrack "Midnight Express". Das habe ich für Streichquartett arrangiert, dann haben wir das gespielt. Ich weiß nicht mehr, wo das das erste Mal war, ich glaube in einer relativ großen Halle, und dann hat sich Chilly Gonzales auf den Boden gelegt vor uns und hat gesagt, spielt für mich, und wir haben dann dieses Stück gespielt.

Georgio Moroders "Chase" aus dem Konzertprogramm mit dem kanadischen Entertainer und Multitalent Chilly Gonzales, erscheint 2019 auf dem schlicht nach der Formation benannten Debütalbum des Kaiser Quartetts als Coverversion neben eigenen Stücken.

KAISER QUARTETT: Chase (3:47) CD/02

Die eigenen Stücke des Kaiser Quartetts schreibt Ingmar Süberkrüb. Wie schreibt er die Stücke, wie ein Klassikkomponist? Oder ist das eher ein Songschreiben wie in der Populärmusik? Beides ist nicht unbedingt ein und dasselbe.

O-Ton: (deutsch)

Ja, also es ist, glaube ich, Songwriting. Von meiner musikalischen Sozialisation ist es so, dass ich natürlich auch klassische Musik studiert habe, in meiner Jugend auch sehr viel in Orchestern gespielt habe. Aber ich habe gleichermaßen auch E-Bass gespielt in sehr vielen Bands. Ich habe nicht viel Klassik gehört zuhause. Es war so, dass ich zwar gern Klassik gespielt habe. Aber die Stücke waren, auch wenn es große Hits waren, relativ neu für mich als Jugendlicher gerade. Wenn Dvořáks 9. gespielt wurde, hatte ich die dann vorher auch noch nie gehört, das war dann, im Orchester zu gucken, oh, das ist auch gute Musik. Privat habe ich nur Popmusik gehört. Das ist etwas, was einen, wenn man Musik schreibt, beeinflusst. Völlig klar.

Mit Ausnahme von "Skate", das in einer Alternativversion mit Rapgesang am Schluss als Bonusstück wiederkehrt, besteht das Debütalbum aus Instrumentals. Wie bekommen die Stück ihre Titel, wenn kein Songtext vorhanden ist, auch das interessant zu wissen. Ein Stück des Debütalbums heißt "Hausaufgabe", ein anderes "Stresstest".

O-Ton: (deutsch)

Also ich arbeite so, ich arbeite am Computer, und diesem Projekt, das ich anfangs, muss ich erst mal einen Namen geben. Manchmal ist das dann schon der Name, der dann da steht, manchmal entwickelt sich das mittendrin. Ich weiß nicht, es hat immer schon mit einer Geschichte des Songs zu tun. Die "Hausaufgabe", habe ich auch schon öfter bei Konzerten erzählt, ist tatsächlich eine Hausaufgabe gewesen, die ich bekommen habe im Studium. Ein Pattern zu schreiben für Bratsche, wo man so zupft. Das war eine Hausaufgabe, die habe ich abgegeben, da habe ich eine Note für bekommen. Das waren nur acht Takte, die habe ich ausgegraben. Ich dachte, diese Hausaufgabe kann man jetzt mal ausarbeiten. Das habe ich gemacht, da ist dieses Stück entstanden.

"Hausaufgabe" eine Hausaufgabe aus dem Musikstudium und "Stresstest" ein Stresstest aus dem realen Leben. Allerdings einer, auf den jeder gern verzichten würde.

O-Ton: (deutsch)

"Stresstest" habe ich im Zug von Bordeaux nach Stuttgart geschrieben. Das war eine sehr lange Zugreise. Das war auf der Tour mit Chilly Gonzales, da hatte es direkt davor die Anschläge im Bataclan gegeben. Da haben wir eins der ersten Konzerte drei, vier Tage später gespielt, die überhaupt in Paris stattfanden. Das war eine hoch emotionale Angelegenheit das Ganze, und da kam dieser Titel her, weil wir uns fühlten wie in einem Stresstest. Wie geht man damit um, es war eine völlig neue Situation, das ist ja ganz selten, dass man in ein Theater kommt und da stehen Leute mit Maschinengewehren und sorgen für Sicherheit. Das war ganz skurril und sehr traurig. Das war ein sehr emotionales Konzert. Es fühlte sich an wie ein Stresstest, da kommen diese Titel her, die haben meistens irgendeine Bewandnis. Manchmal kann man sich natürlich auch selber seine Gedanken machen, was könnte das denn sein.

KAISER QUARTETT: Stresstest (2:30) CD/08

Das zweite Kaiser-Quartett-Album "Empire" enthält keinen Rap, dafür mehrere Stücke mit Gesang von Gastsängern. Joe Flory, eigentlich Schlagzeuger und bekannt als der Folkpop-Musikant L'aupaire aus Frankfurt/Main, übernimmt den Gesangspart von "Take Heart". Das wie eine verschollene Sechzigerjahre-Folkballade von Bob Dylan klingt, nach Art der Kammermusik arrangiert.

O-Ton: (deutsch)

Es ist ganz lustig, der Song, den wir mit L'aupaire gemacht haben, das ging ganz einfach, das war ganz leicht, den Song zu schreiben. Dann habe ich den verschiedenen Leuten vorgespielt und die hatten alle die tollsten Assoziationen. Es war ganz irres Zeug dabei, viele haben gesagt Nick Drake, jetzt kommst du mit Bob Dylan. Die Eels wurden immer wieder genannt. Es war gar nicht unsere Absicht, aber es ist uns aufgefallen, dass wir einen Song geschrieben haben, der unheimlich klassisch klingt, wie so ein Late Sixties klassischer Singer/Songwriter-Song. Das ist, das viele Leute sehr schöne Assoziationen haben und sagen, das klingt, als gäbe es den schon immer den Song.

KAISER QUARTETT: Take Heart (3:27) CD/07

Unter den Gastsängern auf "Empire" auch Jarvis Cocker von der britischen Rockband Pulp. Sein Song, "Running The World", geschrieben von ihm selbst und geht mit den Weltlenkern egal welcher Himmelsrichtungen hart ins Gericht.

O-Ton: (deutsch)

Zu der Zusammenarbeit mit Jarvis Cocker kam es, weil wir ihm eine Streichquartettversion dieses Songs geschickt hatten und ihn gefragt hatten, ob er Interesse hätte, das zu singen. Er schrieb zurück, ja, er hätte schon Interesse. Muss gucken, ich habe im Moment keine Zeit. Aber wir kriegen das bestimmt hin. Dann gab es diese Kampagne, dass der Song "Running The World" auf Platz Eins der englischen Charts zum Weihnachtsfest landen sollte. Damals war Boris Johnson Präsident und der Text ist relativ eindeutig. Dann haben Leute tatsächlich versucht, den Titel auf Platz eins zu puschen. Es hat am Ende nicht geklappt, aber er landete weit oben in den Charts, was erstaunlich ist für einen Song, der schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hatte, der war zehn Jahre alt. Und dann hat Jarvis, als er das mitgekriegt hat, hat er schnell den Song aufgenommen, dann ging das ganz schnell und den Song auf YouTube veröffentlicht, vor Weihnachten als Dankeschön an all die Fans, die versucht haben, diesen Track zu puschen. Das war die Geschichte zu diesem Song.

KAISER QUARTETT: Running The World (4:14) CD/05

Jarvis Cockers "Running The World" in der Streichquartettfassung des Kaiser Quartetts vom zweiten Album. Der Albumtitel "Empire" ist vom gleichnamigen Stück ausgeliehen, verrät Ingmar Süberkrüb.

O-Ton: (deutsch)

Das Album heißt "Empire", weil, wir haben einen Song auf dem Album, der "Empire" heißt. Wir haben lange nach einem Albumtitel gesucht und auf die Idee, dass man einfach einen Songnamen nehmen könnte, sind wir relativ spät gekommen. Aber irgendwie fanden wir das stimmig, das Album "Empire" zu nennen. Also sozusagen unser eigenes Kaiserreich, in dem wir machen was wir wollen. Wo man sich umschauen kann und die diversesten Dinge sieht, von bis sozusagen, was die musikalische Bandbreite angeht.

Mit "Empire" sind sie herausgetreten aus dem Schatten der Populärmusikgrößen, für die sie als Dienstleister tätig gewesen und immer noch tätig sind. Nebenher können sie jetzt über ein eigenes Königreich verfügen. Gastsängerin beim Titelstück zu "Empire" ist Valeska Steiner vom schweizerisch-hamburgischen Gesangsduo Boy.

KAISER QUARTETT: Empire (3:50) CD/02

Und das war's in den Musikpassagen, heute, dem Streicherensemble ein Königreich, es ging um das Hamburger Kaiser Quartett. Die letzte Musik vom Album "Empire", es verabschiedet sich Bernd Gürtler.

KAISER QUARTETT: Hausaufgabe (4:12) CD/09

Donnerstag 07.12.2023/20.05-21.00 Uhr/Musikpassagen

Kaiser Quartett: Dem Streicherensemble ein Königreich

Musik 1:

ARCHIV-Nummer

Komponist Ingmar Süberkrüb

Titel N.N.

Interpreten Kaiser Quartett

Label PIAS

LC 07800

Dauer 4:15

Musik 2

ARCHIV-Nummer

Komponist Jason Chilly Gonzales

Titel Supervillain Music

Interpreten Chilly Gonzales

Label Gentle Threat

LC 29294

Dauer 3:15

Musik 3

ARCHIV-Nummer

Komponist Jason Chilly Gonzales

Titel Beans

Interpreten Chilly Gonzales

Label Gentle Threat

LC 29294

Dauer 3:29

Musik 4

ARCHIV-Nummer

Komponist Jason Chilly Gonzales

Titel Bongo Monologue

Interpreten Chilly Gonzales

Label Gentle Threat

LC 29294

Dauer 3:04

Musik 5

ARCHIV-Nummer

Komponist Jason Chilly Gonzales

Titel Sample This

Interpreten Chilly Gonzales & Kaiser Quartett

Label Gentle Threat

LC 29294
Dauer 3:10

Musik 6

ARCHIV-Nummer
Komponist Georgio Moroder
Titel Chase
Interpreten Kaiser Quartett
Label PIAS
LC 07800
Dauer 3:47

Musik 7

ARCHIV-Nummer
Komponist Ingmar Süberkrüb
Titel Stresstest
Interpreten Kaiser Quartett
Label PIAS
LC 07800
Dauer 2:30

Musik 8

ARCHIV-Nummer
Komponist Robert Laupert, Ingmar Süberkrüb
Titel Take Heart
Interpreten Kaiser Quartett
Label PIAS
LC 07800
Dauer 3:27

Musik 9

ARCHIV-Nummer
Komponist Jarvis Branson Cocker
Titel Running The World

Interpreten Kaiser Quartett
Label PIAS
LC 07800
Dauer 4:14

Musik 10

ARCHIV-Nummer

Komponist Joe Flory, Ingmar Süberkrüb
Titel Empire
Interpreten Kaiser Quartett
Label PIAS
LC 07800
Dauer 3:50

Musik 11

ARCHIV-Nummer

Komponist Ingmar Süberkrüb
Titel Hausaufgabe
Interpreten Kaiser Quartett
Label PIAS
LC 07800
Dauer 4:12