

duo

HÉLÈNE GRIMAUD
SOL GABETTA

ROBERT SCHUMANN (1810–1856)

Drei Fantasiestücke op. 73

1	1. Zart und mit Ausdruck	3:13
2	2. Lebhaft, leicht	3:13
3	3. Rasch und mit Feuer	3:53

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

Sonata for Piano and Violoncello No. 1 in E minor op. 38

e-moll · en *mi* mineur

4	1. Allegro non troppo	14:27
5	2. Allegretto quasi Menuetto – Trio	5:26
6	3. Allegro	6:22

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)

Sonata for Violoncello and Piano in D minor

d-moll · en *ré* mineur

7	1. Prologue. Lent, sostenuto e molto risoluto	4:36
8	2. Sérénade. Modérément animé	3:13
9	3. Final. Animé, léger et nerveux	3:40

DMITRI SHOSTAKOVICH (1906–1975)

Sonata for Violoncello and Piano in D minor op. 40

d-moll · en *ré* mineur

10	1. Allegro non troppo	11:56
11	2. Allegro	2:50
12	3. Largo	8:21
13	4. Allegro	3:58

Hélène Grimaud *piano*

Sol Gabetta *violoncello*

EARTH AND AIR

Hélène Grimaud and Sol Gabetta in conversation with Christine Lemke-Matwey

It all began with a chance encounter in the summer of 2011, when you were both performing at the Menuhin Festival in Gstaad and you both had the time and inclination to get to know each other.

Hélène Grimaud: I don't believe in chance.

Sol Gabetta: Nor do I, not at all.

What then? Fate? Providence?

HG: Perhaps more a kind of chemistry, an aura seeking to connect.

When did you feel something click between you? How soon did you know you could work together?

SG: At once! I always know straight away, unfortunately *[laughing]* – from the first two or three notes. There's something in the sound of the other person, something about their whole attitude that speaks to me. Or not. Hélène spoke to me very powerfully.

HG: The relationship between two musicians can be incredibly intense and intimate, much more intimate than between people who like each other but don't

make music together. This also has its dangers: I can hold someone in the highest esteem as a person yet won't be able to embrace their music; by the same token, I can admire someone for their artistic virtuosity but still be left cold by them personally. Music-making is a very physical, sensual matter: it involves the heart-beat, the pulse – breathing as one. With Sol, I found this level both as a person and as a musician, naturally. It was an instant joy.

How often do you find this happiness in the course of a career?

SG: Not very often, to be honest. I'm a different person every day: I feel, taste and smell differently, and the same is true of the other person! We never stand still, but are always in a process of constant transformation. I sense that very strongly. Actually, it is nothing short of a miracle that one can achieve any kind of musical understanding with a single partner over any length of time.

HG: You see, that is precisely what fascinates me: time and again we meet as strangers – things are never as they were two days earlier. Sometimes something is

missing, sometimes there's something new in the air. Sometimes you're pleased, sometimes disappointed, but your own expectations are never, ever met. The music remains greater than the person; I take great comfort in that.

How hard is it in today's music industry to do justice to an encounter like yours? Can you still react spontaneously?

HG: I could say that if I really want something, I'll find the time for it, but in truth, yes, it is difficult. We have busy schedules, every minute is planned; there is hardly room for the unexpected – or things are disruptive and cause for irritation. Personally, I would like to leave more space – to open more space in myself – for the power of the moment. It would undoubtedly be naïve to say "I am leaving everything behind and dedicating myself only to my own artistic biorhythm", but I am always striving to be conscious – to *become* conscious – of the preciousness of the moment.

SG: Exactly! When you have one or two free days, do you also sometimes feel not at all free, just lifeless and empty? This always makes me think that something isn't right, that my inner life is moving too far away from what I am doing. I dream of being able to follow my inner flow and of being less obliged to obey life's outward mechanisms – so that I don't have to use black magic, for example, simply trying to find dates to work with Hélène!

How would you characterize each other?

Hélène: Sol is ...

HG: ... like her name – talk about black magic! No, to be serious, I know few other people who do such justice to their first names as Sol. Sol, *le soleil, il sole* – the sun! Her playing has so much light and warmth and vitality, energising in the same way the sun keeps our universe alive. What is music? An expression of love! When Sol plays, I truly sense that.

And Hélène is ...

SG: ... very different from me! When we first performed together, I thought: she's my counterpart, she embodies exactly what I need! I'm more like the air, Hélène is the earth. She grounds me in both a metaphysical and a practical sense, and our music resonates between these two poles. I work with many excellent pianists – as a cellist I'm dependent on them – and the moment you step out onstage together is always very special. It exposes the truth: your partner's personality is often not revealed until this moment. But never – and I swear that this is true – never have I had such a feeling of not being alone onstage, as with Hélène. This may sound odd, but she is like a house in which I feel safe.

HG: I'm a house? *[laughs]*

SG: You're a house! Because you're generous and smart and leave enough space between us, yet make me feel safe.

HG: I think I like this metaphor. A house must have life and a soul, and that is our task, otherwise no one will want to live in it. And we can never be sure that we'll succeed. I'm sure you know this feeling yourself:

everything seems perfect, everything is great – the orchestra, the conductor, the repertoire, the halls, the audience, the whole tour – and in spite of that, there are evenings when nothing works. Why? I don't know; no one knows. We're human beings – we are very delicate, fickle creatures. Artistic partnerships can be exhausted if everything you had to say to each other has already been said, or when you haven't been attentive enough to each other – just as in the rest of life.

SG: All the more important are the moments you were speaking of. I try to make a point of never forgetting the moments of fulfilment and happiness, and whenever I am unhappy or dissatisfied, I remember those moments, and my confidence returns.

Schumann, Debussy, Brahms and Shostakovich: how did this programme come about?

SG: As a cellist I've had some very positive experiences with mixed programmes. The music speaks four different languages, but in spite of this, the whole thing isn't too disparate – the audience at Gstaad loved it.

HG: You could certainly call it eclectic, and of course we didn't have all the time in the world to put a programme together. But in the meantime it has simply become part of our musical biographies together. It's just like in love: you get to know each other and, suddenly, everything associated with that place and situation is filled with special meaning.

ERDE UND LUFT

Hélène Grimaud und Sol Gabetta im Gespräch mit Christine Lemke-Matwey

Am Anfang war der Zufall: Im Sommer 2011 spielten Sie beide zur gleichen Zeit beim Menuhin Festival in Gstaad, Sie hatten beide Zeit und Lust, sich kennenzulernen ...

Hélène Grimaud: Ich glaube nicht an Zufälle.

Sol Gabetta: Ich auch nicht, überhaupt nicht.

Sondern? An Schicksal, an eine Fügung?

HG: Vielleicht mehr an eine Art Chemie, an eine Aura, die sich verbinden will.

Wann hat es zwischen Ihnen gefunkt? Ab wann wussten Sie, dass Sie miteinander arbeiten können?

SG: Sofort! Ich weiß das immer sofort, leider [*lacht*], mit den ersten zwei, drei Noten. Da ist etwas im Klang des anderen, in seiner Haltung, das zu mir spricht. Oder eben nicht. Hélène hat sehr stark zu mir gesprochen.

HG: Die Beziehung zwischen zwei Musikern kann unglaublich intensiv und intim sein, viel intimer als zwischen Menschen, die sich mögen und nicht miteinander musizieren. Das birgt auch Gefahren: Ich kann jemanden persönlich sehr schätzen, komme aber mit seiner Musik

nicht zurecht – und umgekehrt. Ich kann jemanden für seine künstlerische Virtuosität bewundern, trotzdem lässt er oder sie mich kalt. Musikmachen ist eine sehr körperliche, sinnliche Angelegenheit, es geht um den Herzschlag, den Puls, den gemeinsamen Atem. Diese Ebene habe ich mit Sol ganz selbstverständlich gefunden, als Mensch und als Musikerin – ein Glücksfall.

Wie oft in der Karriere passiert einem dieses Glück?

SG: Nicht sehr oft, ehrlich gesagt, denn ich bin jeden Tag eine andere, ich empfinde, schmecke, rieche anders – und der andere auch! Wir sind nie statisch, wir befinden uns in einem Prozess der permanenten Transformation, das spüre ich sehr stark. Da grenzt es an ein Wunder, dass man sich überhaupt mit einem Partner über längere Zeit musikalisch versteht.

HG: Siehst du, das ist genau das, was mich fasziniert: Wir treffen immer wieder als Fremde aufeinander, nie ist es so, wie es vor zwei Tagen war. Manchmal fehlt etwas, manchmal kommt etwas dazu, mal ist man beglückt, mal enttäuscht – und nie erfüllen sich die eigenen Erwartungen, nie. Die Musik bleibt größer als der Mensch. Das tröstet mich ungemein.

Wie schwierig ist es, im heutigen Musikbusiness einer Begegnung wie der Ihren Rechnung zu tragen? Können Sie überhaupt noch spontan reagieren?

HG: Ich könnte jetzt antworten: Wenn ich etwas wirklich will, dann finde ich auch die Zeit dazu. Aber es ist schon schwierig, ja. Unser Leben ist so durchgeplant, so durchgetaktet, dass kaum Unerwartetes darin Platz hat. Oder es stört und sorgt für Irritationen. Ich persönlich möchte der Kraft des Augenblicks ganz bewusst wieder mehr Raum geben, mehr Raum in mir. Sicher wäre es naiv zu sagen, ich steige aus allem aus und gebe mich ganz meinem künstlerischen Biorhythmus hin. Aber sich der Kostbarkeit des einzelnen Moments bewusst zu sein, bewusst zu werden, daran arbeite ich.

SG: Genau! Geht es dir auch manchmal so, dass du einen oder zwei Tage frei hast – und dich gar nicht frei fühlst, sondern bloß leblos und leer? Daran merke ich immer, dass etwas nicht stimmt, dass sich mein Innenleben zu sehr von dem entfernt, was ich tue. Mehr meinem inneren Fluss gehorchen zu können und weniger der äußeren Mechanik gehorchen zu müssen, davon träume ich. Damit ich nicht gar so viel schwarze Magie aufwenden muss, um zum Beispiel Termine mit Hélène zu finden!

*Wie würden Sie die jeweils andere charakterisieren?
Hélène: Sol ist ...*

HG: ... wie sie heißt, apropos schwarze Magie! Nein, ernsthaft, ich kenne kaum jemanden, der seinem Vor-

namen so gerecht wird. Sol, le soleil, il sole – die Sonne! In ihrem Spiel ist enorm viel Licht und Wärme und Vitalität. Und zwar in einem energetischen Sinn, so wie die Sonne unser Universum am Leben erhält. Was ist Musik? Ein Ausdruck für Liebe. Wenn Sol spielt, begreife ich das.

Und Hélène ist ...

SG: ... ganz anders als ich! Als wir zum ersten Mal miteinander musiziert haben, dachte ich: Sie ist mein Gegenstück, sie verkörpert genau das, was ich brauche! Ich bin mehr die Luft, Hélène ist die Erde. Sie erdet mich, im metaphysischen wie im handfesten Sinn, und zwischen diesen beiden Polen schwingt auch unsere Musik. Ich arbeite mit vielen exzellenten Pianisten zusammen, als Cellistin bin ich auf sie angewiesen. Und der Moment, in dem man zusammen eine Bühne betritt, ist jedes Mal ein ganz besonderer. Er bringt die Wahrheit ans Licht. Oft offenbart sich die Persönlichkeit des anderen erst in diesem einen Moment. Noch nie aber, ich schwöre es, noch nie hatte ich so sehr das Gefühl, nicht allein auf der Bühne zu stehen wie mit Hélène. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber sie ist wie ein Haus, in dem ich mich geborgen fühle.

HG: Ich bin ein Haus? [*lacht*]

SG: Du bist ein Haus! Weil du großzügig bist und klug und genug Luft zwischen uns lässt und mir doch Sicherheit gibst.

HG: Ich glaube, diese Metapher gefällt mir. Ein Haus muss belebt und beseelt werden, das ist unsere Aufgabe, sonst will niemand darin wohnen. Und wir können nie sicher sein, dass es uns gelingt. Das kennst du sicher auch: Alles passt, alles ist großartig, das Orches-

ter, der Dirigent, das Repertoire, die Säle, das Publikum, die ganze Tour – und trotzdem gibt es Abende, an denen nichts passiert. Warum? Ich weiß es nicht, niemand weiß es. Wir sind Menschen, wir sind sehr fragile, wankelmütige Wesen. Künstlerische Partnerschaften können sich erschöpfen, dann hat man vielleicht alles gesagt, was man einander zu sagen hatte. Oder man ist nicht sorgfältig genug miteinander umgegangen, wie im richtigen Leben auch.

SG: Umso wichtiger ist der Augenblick, von dem du gesprochen hast. Ich nehme mir immer vor, dass ich die Augenblicke der Erfüllung und des Glücks nie wieder vergesse. Und wenn ich unglücklich bin oder unzufrieden, erinnere ich mich daran und fasse neues Zutrauen.

Schumann, Debussy, Brahms und Schostakowitsch: Wie kam es zu diesem Programm?

SG: Als Cellistin habe ich mit gemischten Programmen sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Musik spricht vier verschiedene Sprachen, trotzdem ist das Ganze nicht zu disparat – das Publikum in Gstaad hat das sehr gemocht.

HG: Man könnte es sicher eklektisch nennen, und natürlich hatten wir nicht alle Zeit der Welt, ein Programm zusammenzustellen. Mittlerweile aber gehört es einfach zu unserer gemeinsamen musikalischen Biografie. Das ist wie in der Liebe: Man lernt sich kennen – und alles, was den Ort oder die Situation ausmacht, hat plötzlich eine besondere Bedeutung.

TERRE ET AIR

Hélène Grimaud et Sol Gabetta en conversation avec Christine Lemke-Matwey

Tout a commencé par un hasard : au cours de l'été 2011, alors qu'elles se produisaient toutes deux parallèlement au Festival Menuhin de Gstaad, elles ont eu envie de faire connaissance...

Hélène Grimaud : Je ne crois pas au hasard.

Sol Gabetta : Moi non plus, absolument pas.

À quoi alors ? Au destin, à la providence ?

HG : Plutôt à une sorte de chimie, aux « atomes crochus ».

À quel moment l'étincelle est-elle passée entre vous ? Quand avez-vous su que vous pouviez travailler ensemble ?

SG : Immédiatement ! Je sens ça tout de suite, malheureusement [rires], dès les deux, trois premières notes. Il y a quelque chose dans la sonorité de l'autre, dans son attitude, qui me parle. Ou qui ne me parle pas. Hélène m'a parlé très fort.

HG : La relation entre deux musiciens peut être incroyablement intense et intime, beaucoup plus intime

qu'entre deux personnes qui s'entendent bien mais ne font pas de musique ensemble. Ce n'est pas sans danger : je peux apprécier quelqu'un personnellement et ne pas être sur la même longueur d'onde musicalement – ou le contraire. Je peux admirer quelqu'un pour sa virtuosité artistique, mais il me laissera froide. Faire de la musique est quelque chose de très physique, très sensuel, c'est une question de rythme cardiaque, de pouls, de respiration commune. Ce courant-là est passé directement entre Sol et moi, sur le plan musical comme sur le plan humain – un coup de chance.

Ces coups de chance se produisent-ils souvent au cours d'une carrière ?

SG : Pas très souvent, à dire vrai, car je suis chaque jour une autre ; mes sensations, la manière dont je perçois les goûts, les odeurs, varient sans cesse – comme chez l'autre, du reste ! Nous ne sommes pas statiques, mais dans un processus de transformation permanente, je ressens ça très fortement. C'est presque un miracle de s'entendre musicalement avec le même partenaire sur une longue durée.

HG : Tu vois, c'est justement ça qui me fascine : à chacune de nos rencontres, nous sommes comme deux étrangères, rien n'est jamais comme deux jours plus tôt. Parfois il manque quelque chose, parfois il y a quelque chose de nouveau, on est parfois comblé, parfois déçu – et rien ne vient jamais répondre complètement à nos attentes, jamais. La musique demeure plus grande que l'homme. C'est pour moi un immense réconfort.

N'est-il pas difficile, dans le secteur de la musique tel qu'il fonctionne actuellement, d'accorder à une rencontre comme la vôtre le prix qu'elle mérite ? Êtes-vous encore en mesure de réagir spontanément ?

HG : Je pourrais répondre : si je désire vraiment quelque chose, je trouve le temps nécessaire. Mais c'est vrai que c'est difficile. Nos vies sont tellement planifiées, tellement réglées comme du papier à musique qu'il ne reste pratiquement plus de place pour l'imprévu. Ou alors ça dérange et ça crée des tensions. Personnellement, j'aimerais redonner plus de place à la force de l'instant présent, plus d'espace en moi. Il serait certainement naïf de dire : je plaque tout et je n'obéis plus qu'à mon propre biorythme artistique. Mais savoir combien chaque instant est précieux, en prendre conscience, c'est à ça que je veux arriver.

SG : Exactement ! Est-ce que ça ne t'arrive pas à toi aussi d'avoir un ou deux jours de libre – et tu ne te sens pas libre du tout, mais au contraire vide et sans envie de rien ? C'est là que je me rends compte que quelque

chose ne va pas, que ma vie intérieure est trop éloignée de ce que je fais. Je rêve d'être plus à l'écoute de mon énergie intérieure et moins à celle de la mécanique extérieure. Comme ça, je n'aurais pas besoin de faire appel à autant de magie noire pour organiser des rendez-vous avec Hélène, par exemple.

Comment vous décririez-vous l'une l'autre ?

Hélène : Sol est...

HG : ... comme son nom – puisqu'on parlait de magie noire ! Non, sérieusement, je ne connais pratiquement personne qui porte aussi bien son prénom : Sol, le soleil, il sole ! Il y a énormément de lumière, de chaleur et de vitalité dans son jeu. Au sens énergétique du terme, comme le soleil maintient en vie notre univers. Qu'est-ce que la musique ? Une expression de l'amour. Quand Sol joue, j'arrive à le concevoir.

Et Hélène est...

SG : ... très différente de moi ! La première fois que nous avons joué ensemble, je me suis dit : c'est ma contrepartie, elle concrétise exactement ce dont j'ai besoin ! Je suis plus l'air, Hélène est la terre. Elle m'ancre dans la terre, au sens métaphysique comme au sens propre, et notre musique oscille aussi entre ces deux pôles. Je travaille avec beaucoup d'excellents pianistes – en tant que violoncelliste, je ne peux pas me passer d'eux. Et le moment où l'on entre en scène est chaque fois décisif.

C'est le moment de vérité. Très souvent, c'est là seulement qu'on découvre la véritable personnalité de l'autre. Mais jamais encore, je le jure ! jamais encore je n'avais eu autant le sentiment de ne pas être seule sur scène qu'avec Hélène. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais elle est comme une maison dans laquelle je me sens en sécurité.

HG : Je suis une maison ? [rires]

SG : Tu es une maison ! Parce que tu es généreuse, et sage, et que tu laisses suffisamment d'espace entre nous tout en me donnant un sentiment de sécurité.

HG : Je crois que cette métaphore me plaît. Une maison doit être vivante et animée, c'est notre mission, sinon personne ne veut y habiter. Et nous ne pouvons jamais être certains d'y arriver. Tu connais sûrement ça : tout semble idéal, l'orchestre, le chef, le répertoire, les salles, le public, la tournée toute entière – et malgré tout, certains soirs, il ne se passe rien. Pourquoi ? Je ne sais pas, personne ne le sait. Nous sommes des êtres humains, des créatures très fragiles et instables. Les partenariats artistiques peuvent s'épuiser parce qu'on a peut-être dit tout ce qu'on avait à dire ensemble. Ou parce qu'on n'a pas été

suffisamment attentif à l'autre, comme dans la vraie vie, d'ailleurs.

SG : C'est pour ça que l'instant présent dont tu as parlé tout à l'heure est si important. J'essaie d'inscrire pour toujours dans ma mémoire les instants de bonheur et de plénitude. Comme ça, quand je suis malheureuse ou frustrée, je les rappelle à mon souvenir et ils me redonnent confiance.

Schumann, Debussy, Brahms et Chostakovitch : comment ce programme a-t-il vu le jour ?

SG : En tant que violoncelliste, j'ai toujours obtenu de bons résultats avec des programmes mixtes. La musique parle ici quatre langues différentes, mais l'ensemble n'est pas disparate – le public de Gstaad a beaucoup apprécié.

HG : Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est éclectique. Bien sûr, nous n'avons pas eu énormément de temps pour combiner un programme. Mais celui-ci fait désormais partie de notre biographie musicale commune. C'est comme quand on tombe amoureux : on se rencontre, et soudain tout – le lieu, la situation – se charge d'une signification particulière.

Sol Gabetta, Hélène Grimaud and Deutsche Grammophon thank the Philharmonie Essen for their generous support of this recording

PHILHARMONIE
ESSEN

Recording: Alfried Krupp Saal, Philharmonie Essen, 5/2012

Executive Producer: Ute Fesquet

Project Coordinator: Misha Aster

Producer: Sid McLauchlan

Recording Engineer (Tonmeister): Stephan Flock (EBS)

Piano Technician: Ludger de Graaff

Recorded and mastered by Emil Berliner Studios

Publishers: DSCH Publishing House, Moscow (Shostakovich)

© 2012 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

© 2012 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Booklet Editor: Eva Zöllner **texthouse**

Translations: Stewart Spencer (English)

Jean-Claude Poyet (French)

Cover and Artist Photos © Mat Hennek

Art Direction: Merle Kersten

Design: Fred Münzmaier

Sol Gabetta appears courtesy of Sony Classical

www.deutschegrammophon.com/grimaud-gabetta

CD 00289 477 5719

CD 00289 477 7978

CD 00289 477 8766

CD 00289 477 9455