

hélène grimaud
BEETHOVEN

concerto no. 5 "emperor" | piano sonata no. 28

staatskapelle dresden

vladimir jurowski

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

Concerto for Piano and Orchestra No. 5 in E flat major, op. 73 “Emperor”

[38'18]

Es-dur · en mi bémol majeur

1	1. Allegro	[20'09]
2	2. Adagio un poco mosso – <i>attacca</i> :	[8'05]
3	3. Rondo. Allegro	[10'04]

Piano Sonata No. 28 in A major, op. 101

[20'58]

A-dur · en la majeur

4	1. Allegretto, ma non troppo	[4'11]
5	2. Vivace alla Marcia	[5'59]
6	3. Adagio, ma non troppo, con affetto	[3'21]
7	4. Allegro	[7'27]

BONUS TRACK

Piano Sonata, op. 27 No. 2 “Moonlight”

“Mondschein” - Sonate · Sonate “au clair de lune”

8	Adagio sostenuto	[6'08]

hélène grimaud, piano

staatskapelle dresden

vladimir jurowski

BEETHOVEN

hélène grimaud

A PHILOSOPHER AT THE PIANO

The French pianist Hélène Grimaud is among the most sagacious of today's keyboard artists – a philosopher at the concert grand. Now she has taken on Beethoven's "Emperor" Concerto, a milestone in the piano literature, and produced something out of the ordinary: instead of a bombastic oil painting about the Napoleonic wars, instead of the conventional hollow pathos, instead of blood, sweat and tears, we hear thoughts, reflections and ideas. Grimaud delivers the contemporary version of a classic. Beethoven's last piano concerto in her hands becomes a work of musical extremes, a journey of the soul through the vales of worldly despair and over the peaks of ideologies. A musical journey to a world viewed from a melancholic interior – and a journey in time from Beethoven's world to ours.

Sound for Hélène Grimaud means room for thought – a place where anything is possible, where the world can be taken apart to be put together in a new form. And yet the pianist remains true to her idol Ludwig van Beethoven. No composer better described the current *Zeitgeist*; none extended

existing formal boundaries so far in attempting to depict the struggle between the private individual and the world order.

Following a concert, the pianist explains why the composer is one of her heroes: "He had to struggle with the problem of living at a time of discord, riven with disruption and contradiction, with too many battles being fought on too many fronts. The truths that held one day were already passé by the next. But none of that prevented him, ill and nearly deaf, from

adhering to his musical universalism. Beethoven was prepared to overturn old forms and conventions in order to discover something new. It was not the world that was 'out of joint', but the language being used to make sense of it." For Grimaud, this is the real challenge of Beethoven for our time: the doubting individual views a world gone out of kilter; to bring it back under control, he requires music.

"One can hear the struggle in Beethoven's compositions", says Grimaud, "in the way he wrestles with every note, with every chord. He conceived the world in a way that I find absolutely contemporary, not to say modern. We also live in a world we can hardly comprehend, one in which confusion exceeds the grasp of its overriding complexities. We also desperately long to give form to this world. Beethoven showed us that working to repair the fissures and flaws in human existence can result in beautiful music. In his search for a heaven on earth, he was always prepared to stand the world on its head."

For a long time, Beethoven's Fifth Piano Concerto was interpreted as a heroic battle painting. For H el ene Grimaud, too, it represents a piece of contemporary history – not a historical illustration of the past, however, but a work of "philosophy cast in music, a philosophy that sets out to neutralize human contradictions." And that represents a show of strength.

"Beethoven is one of the most fascinating of all composers who straddle two periods," says Grimaud. "Of course he was formed by the classical figures of the Viennese School, but he also brought their ideas to culmination, especially in the Fifth Piano Concerto, and broke new ground." This development can also be heard – an extremely introspective and lyrical form of

it – in the Sonata op.101 dedicated to Beethoven’s pupil Dorothea von Ertmann, which Grimaud has also recorded.

Beethoven in his symphonies and piano concertos fused the private with the political, the internal with the external, and it is this individualized, almost literary view of the single human being in the world that fascinates the pianist: “When you read Beethoven’s letters, you get to know someone with misanthropic tendencies, who often reacted brusquely and rudely, who was easily disillusioned and offended by others – but who, at the same time, in his sensibility, developed an incredible strength. As questionable as Beethoven’s behavior may at times have seemed, he firmly believed that things could also be different – that they could be better. His music is marked by these assertions and disappointments, and by a nearly endless sense of hope. He articulated the ambivalence of every individual, which is why Beethoven’s music affects us so directly and disconcertingly, while also seeming so hopelessly optimistic.”

Something genuinely new in her Beethoven interpretations is Grimaud’s handling of the composer’s effects, which for her are never ends in themselves but extreme pronouncements that only attain their full impact when they crash against one another: “I think that the real idea of Beethoven’s music is to be found where the extremes collide,” she says. “It’s not about hollow pathos or empty, unquestioning, marching heroism, not about misanthropic melancholy or an affected world-weariness.” Grimaud prefers to listen for the overtones, to expound theses in order immediately to develop antitheses.

All monumentality is subordinated by Grimaud to the search for meaning. “This piano concerto is like a wild animal,” says Grimaud, “for which one has incredible respect. That respect compels you to study it, and in the end this animal reveals itself as a teacher – as a teacher who challenges you to consider things for yourself. One who, through the overwhelming form with which the interpreter has to contend, forces her to reflect on her own contradictions and bring them into an individual form – forces her to transcend her own limits and toss old preconceptions overboard. Beethoven compels the artist to acquire knowledge, because in his music the emotional must be developed out of the philosophical logic. With emotion alone, one doesn’t get very far.”

For Grimaud Beethoven was a creature of passion – and a human being who constantly attempted to find forms for this passion. When you hear Grimaud’s “Emperor”, the work’s heroic attributes take on a new significance. For this pianist, heroes aren’t the ones who make history. They are not to be found on the battlefield. Her heroes attempt to bring order to the world as they encounter it. Moreover, their deepest emotions are dedicated to lending form to the present. They challenge themselves for the sake of the world. In this sense, Grimaud’s new Beethoven also represents the birth of a wise new hero.

Felix Müller

(Translation: Evan Richardson)

hélène grimaud

EINE PHILOSOPHIN AM KLAVIER

Die Französin Hélène Grimaud ist eine der scharfsinnigsten Klavierspielerinnen unserer Zeit – eine Philosophin am Flügel. Nun hat sie sich mit Beethovens Fünftem Klavierkonzert ein großes Werk der Pianoliteratur vorgenommen. Das Ergebnis ist ein Ereignis: kein Ölgemälde über die Kriege Napoleons, kein Heldentum, kein Pathos. Statt Blut, Schweiß und Tränen hören wir Gedanken, Reflexionen, Ideen. Grimaud liefert die zeitgenössische Fassung eines Klassikers. Das letzte Klavierkonzert Beethovens wird in ihrer Interpretation zu einem Musikstück der Extreme, zu einer Seelenwanderung durch die Täler der Weltverzweiflung über die Gipfel der Ideologien. Eine musikalische Reise zum Blick auf die Welt aus einem melancholischen Inneren – und zu einer Zeitreise von Beethovens Welt in unsere Gegenwart.

Klang ist für Hélène Grimaud ein Raum der Gedanken – ein Ort, an dem alles möglich ist. Dort kann man die Welt aus den Angeln heben, um sie dann wieder neu zusammensetzen. Dennoch hält sich die Pianistin streng an ihr Idol Ludwig van Beethoven. Kein Komponist hat den aktuellen Zeitgeist in seinen Werken besser beschrieben als er. Keiner hat den Kampf des

privaten Menschen mit der Ordnung der Welt so formensprengend auf sich genommen.

Nach einem Konzert erklärt die Musikerin, warum der Komponist für sie ein Held ist: »Er hatte mit dem Problem zu kämpfen, dass seine Gegenwart sich sträubte, dass sie zu viele Risse hatte, zu viele Widersprüche in sich barg, dass zu viele Kämpfe an zu vielen Fronten gefochten wurden. Und dass die Wahrheiten, die gestern noch galten, am nächsten Tag passé waren. Aber all das hat Beethoven, den kran-

ken, fast tauben Mann nicht davon abgehalten, an einem musikalischen Universalismus festzuhalten. Er war bereit, die Konventionen zu sprengen, um neue zu finden. Nicht die Welt war falsch, sondern die Sprache, um sie zu fassen.« Für Grimaud ist das die eigentliche Beethoven-Herausforderung unserer Zeit: der Blick des zweifelnden Individuums auf eine aus den Fugen geratene Welt. Um sie in den Griff zu bekommen, brauchte er die Musik.

»Man hört Beethovens Kompositionen den Kampf an«, sagt Grimaud, »das Ringen um jeden Ton, um jeden Akkord. Er hat sich an einer Weltvorstellung abgearbeitet, die für mich absolut zeitgemäß ist, um nicht zu sagen modern. Schließlich leben auch wir in einer Welt, die wir kaum noch greifen können, in der die Irritationen größer sind als die Vorstellungen von einem komplexen Gesamtbild. Auch wir verzweifeln immer wieder daran, dieser Welt eine Form zu geben – eine Form, nach der wir uns sehnen. Beethoven hat uns vorgemacht, dass die Arbeit an den Brüchen und an der Fehlerhaftigkeit des Menschen in musikalische Schönheit münden kann. Er hat den Himmel auf Erden gesucht. Er war stets bereit, die Welt auf den Kopf zu stellen.«

Lange Zeit wurde Beethovens Fünftes Klavierkonzert als heldenhaftes Schlachtengemälde interpretiert, und auch für Héléne Grimaud ist dieses Werk ein Stück Zeitgeschichte – aber eben kein historisches Abbild der Vergangenheit, sondern eher »eine in Musik gegossene Philosophie. Eine Philosophie, in der die Widersprüche im Menschen aufgehoben werden sollen«. Und das ist ein Kraftakt.

»Beethoven ist einer der spannendsten musikalischen Zwischenzeit-Komponisten«, sagt Grimaud, »natürlich ist er von den Klassikern der Wiener Schule geprägt, gleichsam aber hat er ihre Ideen, besonders mit dem

Fünften Klavierkonzert, zu Ende gebracht und Neuland betreten.« Diese Entwicklung kann man auch in der Sonate Nr. 28 (op. 101) hören, die Grimaud ebenfalls eingespielt hat. Doch im Gegensatz zum Fünften Klavierkonzert ist die Sonate, die Beethoven seiner Schülerin Dorothea von Ertmann widmete, zutiefst innerlich und von großer Poesie.

Beethoven hat in seinen Sinfonien und Klavierkonzerten das Private und das Politische, die Innenwelt und die Außenwelt miteinander verschmolzen. Für die Pianistin ist es gerade dieser individuelle, fast schon literarische Blick des Einzelnen auf die Welt, der sie fasziniert: »Wenn man Beethovens Briefwechsel liest, lernt man einen Menschen kennen, der misanthropische Tendenzen hatte, der zuweilen brüsk und rüde reagierte, der schnell von Menschen desillusioniert war – der jedoch in seiner Sensibilität zugleich eine unglaubliche Kraft entwickelte. Aber so ambivalent sich Beethoven auch gab, so fest glaubte er daran, dass die Dinge sich zum Besseren wandeln konnten. Seine Musik ist von genau diesen Brechungen und Enttäuschungen geprägt – und von einer schier unendlichen Hoffnung. Er artikuliert die Widersprüchlichkeit eines jeden Menschen, und deshalb trifft uns Beethovens Musik so direkt, so verstörend und wirkt auf uns zugleich so hoffnungslos optimistisch.«

Wirklich neu in Hélène Grimauds Beethoven-Einspielung ist die Interpretation der Effekte des Komponisten. Für Grimaud sind sie nicht Selbstzweck, sondern extreme Behauptungen, die ihre Wirkung erst im Aufeinanderprallen entfalten: »Ich glaube, dass die eigentliche Idee der Musik Beethovens dort zu finden ist, wo die Gegensätze kollidieren«, sagt sie. »Es geht nicht um hohles

Pathos und auch nicht um sinnentleertes und fraglos marschierendes Heldentum, es geht nicht um die misanthropische Melancholie, und auch nicht um den aufgesetzten Weltschmerz.« Grimaud horcht lieber den Zwischentönen nach, baut Thesen auf, um sofort daraus Antithesen zu entwickeln.

Alles, was monumental ist, ordnet Grimaud der Sinnsuche unter. »Das Klavierkonzert ist wie ein Biest«, sagt sie, »vor dem man unglaublichen Respekt hat. Und weil das so ist, studiert man es – und tatsächlich entpuppt sich dieses Biest am Ende als Lehrer. Als Lehrer, der die eigenen Überlegungen herausfordert, der den Interpreten durch die überwältigende Form, mit der er hantieren muss, zwingt, die eigenen Widersprüche zu reflektieren und sie in eine individuelle Form zu bringen – eigene Grenzen zu überschreiten, alte Vorstellungen über Bord zu werfen. Beethoven zwingt den Künstler, sich ein Wissen anzueignen, weil man in seiner Musik, die das Emotionale aus der philosophischen Logik entwickelt, allein mit Emotionen nicht weiterkommt.«

Beethoven war für Grimaud ein Geschöpf der Leidenschaft – und ein Mensch, der beständig versuchte, dieser Leidenschaft Formen zu verleihen. Wenn man Hélène Grimauds Fünftes Klavierkonzert hört, bekommt das Wort »heldisch« eine neue Bedeutung: Für die Pianistin wird die Geschichte nicht von Helden gemacht, Helden stehen auch nicht auf dem Schlachtfeld, Helden versuchen die Welt, so wie sie ist, zu ordnen. Mehr noch: Sie wenden ihre tiefsten Emotionen auf, damit die Gegenwart eine Form erhält. Sie stellen sich selbst in Frage, um der Welt zu helfen. In diesem Sinne ist Hélène Grimauds neuer Beethoven auch die Geburt eines neuen, klugen Helden.

Felix Müller

hélène grimaud

UNE PHILOSOPHE AU PIANO

La pianiste Hélène Grimaud est l'une des interprètes les plus sagaces de notre époque – une philosophe au piano. La dernière œuvre qu'elle a décidé d'aborder est l'une des grandes pages de la littérature pour piano, le concerto «l'Empereur» de Beethoven. Le résultat est à la mesure du chef-d'œuvre: elle n'en fait ni un pavé historique ni une grandiloquente fresque sur les guerres napoléoniennes; pas de pathos creux, pas d'héroïsme facile; des pensées, des réflexions, des idées au lieu de sang, sueur et larmes. Elle nous donne finalement une vision contemporaine d'un classique. Sous ses doigts, le dernier concerto pour piano du maître de Bonn devient une œuvre des extrêmes, un voyage de l'âme entre des vallées lugubres et des sommets idéaux. Un voyage musical dans un monde vu d'un regard mélancolique, un voyage dans le temps qui conduit de l'époque de Beethoven à la nôtre.

Pour Hélène Grimaud, le son est un lieu de réflexion – un lieu où tout est possible. Il permet par exemple de démonter le monde afin de l'assembler sous une forme nouvelle. Et c'est précisément ce qu'elle fait, tout en restant fidèle à son idole, Ludwig van Beethoven. Nul compositeur n'a mieux décrit

l'esprit de notre temps que lui, nul n'a repoussé aussi loin les frontières formelles pour mieux exprimer la lutte de l'individu avec l'ordre du monde.

A l'issue d'un concert, la pianiste explique pourquoi le compositeur est un héros à ses yeux: «Il devait lutter avec une époque de discorde, déchirée par des bouleversements et des contradictions inhérentes, où trop de batailles étaient livrées sur trop de fronts. Les vérités d'un jour étaient déjà dépassées le lendemain. Mais tout cela n'empê-

chait pas Beethoven, malade, pratiquement sourd, de s'en tenir résolument à son universalisme musical. Il était prêt à renverser l'ordre établi pour inventer de nouvelles formes. Ce n'était pas le monde, qui était "sorti de ses gonds", mais le langage utilisé pour lui donner un sens.» Selon Hélène Grimaud, c'est le véritable défi beethovénien de notre époque: l'individu en proie au doute voit un monde qui part en déroute et a besoin de musique pour le ramener sous son contrôle.

«On peut entendre la lutte de Beethoven dans ses compositions, sa lutte avec chaque note, chaque accord, certifie Hélène Grimaud. Il concevait le monde d'une manière que je trouve absolument contemporaine, pour ne pas dire moderne. Nous vivons nous aussi dans un monde que nous avons du mal à comprendre, où la confusion ambiante nous empêche de saisir la complexité de l'ensemble. Nous cherchons nous aussi, désespérément, à donner forme à ce monde. Beethoven nous a montré que tenter de remédier aux fissures et aux défauts de l'humanité peut engendrer la plus belle musique qui soit. Il cherchait le paradis sur terre et il était toujours prêt à renverser le monde.»

Plus qu'une peinture historique du passé, le Concerto «l'Empereur» est pour Hélène Grimaud une «philosophie coulée dans la musique, une philosophie qui s'efforce de neutraliser les contradictions humaines». Et ce processus ne se fait pas sans un énorme déploiement de force.

«Beethoven est l'un des compositeurs à cheval sur deux époques les plus fascinants, estime la pianiste. Bien sûr, il a été marqué par les classiques viennois, mais il ne s'est pas contenté de porter leurs idées à leur apogée, notamment dans "l'Empereur", il a également exploré des domaines entière-

ment nouveaux.» Ces avancées, on les entend également, mais nimbées d'un lyrisme délicat et intense, dans la Sonate op. 101, dédiée à une élève du compositeur, Dorothea von Ertmann – sonate qui forme ici un complément raffiné à la démonstration de force du Concerto.

Dans ses symphonies et ses concertos pour piano, Beethoven a fondu l'individu et le politique, son monde intérieur au monde extérieur, et c'est ce regard presque littéraire de l'être humain sur le monde qui fascine la pianiste: «Quand on lit les lettres de Beethoven, on découvre un homme aux tendances misanthropes, qui se heurtait souvent à l'incompréhension de ses contemporains – d'où de nombreuses déceptions et des réactions souvent brutales – mais qui, en même temps, puisait dans sa sensibilité une force incroyable. Autant l'homme pouvait avoir par moments un comportement détestable, autant son idéalisme lui donnait la certitude que le monde pouvait s'améliorer. Sa musique est marquée par ces ruptures et ces déceptions, et par un espoir démesuré. Elle exprime l'ambivalence de chaque individu, et c'est pour cela qu'elle nous touche de manière si directe et si troublante, et qu'elle nous éblouit d'un tel optimisme.»

L'une des choses véritablement nouvelles, dans le Beethoven d'Hélène Grimaud, est sa manière de traiter les «effets», qui pour elle ne sont jamais une fin en soi, mais de brusques exclamations qui ne produisent leur impact maximum que lorsqu'elles se heurtent l'une à l'autre: «Je crois que l'idée véritable de la musique de Beethoven se trouve là où les extrêmes entrent en collision. Il ne s'agit pas de pathos creux, ni d'héroïsme aveugle qui avance sans poser de question, ni de mélancolie misanthrope, ni de dégoût

de la vie.» Dans ses interprétations, Hélène Grimaud préfère écouter les résonances, exposer la thèse pour développer aussitôt l'antithèse.

Dans son jeu, la monumentalité est entièrement subordonnée à la recherche du sens. «Le concerto pour piano est comme un fauve pour qui l'on a un respect incroyable, explique la pianiste. Et, pour cette raison, on l'étudie, et le fauve se révèle être un professeur. Un professeur qui met l'interprète au défi de développer ses propres idées, qui l'oblige, face à la forme écrasante qu'il faut maîtriser, à réfléchir à ses propres contradictions et à leur donner une forme originale, à transcender ses propres limites et à se débarrasser de ses idées préconçues. Beethoven force l'interprète à acquérir une connaissance, parce que dans sa musique l'émotionnel procède d'une logique philosophique. L'émotion seule ne permet pas à l'interprète d'aller bien loin.»

Pour Hélène Grimaud, Beethoven était un passionné dans l'âme et donner forme à cette passion était sa préoccupation de tous les instants. Lorsqu'on entend la pianiste dans «l'Empereur», les attributs héroïques de l'œuvre prennent une signification nouvelle. Selon elle, l'histoire n'est pas faite par les héros, et les héros ne se trouvent pas sur le champ de bataille. Ses héros à elle tentent d'ordonner le monde tel qu'il se présente. Et plus encore: leurs émotions les plus profondes servent à donner forme au présent. Ils se remettent ainsi en cause afin de sauver le monde. A cet égard, le Beethoven d'Hélène Grimaud représente la naissance d'un héros nouveau et savant.

Felix Müller

(Traduction: Dennis Collins)

www.helenegrimaud.com

Recordings: Dresden, Lukaskirche 12/2006 (□-□); Berlin, Siemens-Villa, 7/2007 (□-□)

Executive Producer: Valérie Gross/Ute Fesquet

Producer: Sid McLauchlan

Recording Engineer (Tonmeister): Stephan Flock

Assistant Engineer: Hans-Ulrich Bastin

Project Coordinator: Matthias Spindler

Piano Technician: Serge Poulain

Recorded, edited and mastered by Emil Berliner Studios

© 2007 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg

© 2007 Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg

Artist Photos: © Mat Hennek

Design & Art Direction: Merle Kersten

