

TCHAIKOVSKY · SIBELIUS: VIOLIN CONCERTOS
LISA BATIASHVILI · DANIEL BARENBOIM
STAATSKAPELLE BERLIN

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (1840–1893)

Concerto for Violin and Orchestra in D major op. 35

D-Dur · en ré majeur

1	1. Allegro moderato	19:39
2	2. Canzonetta. Andante	7:06
3	3. Finale. Allegro vivacissimo	10:07

JEAN SIBELIUS (1865–1957)

Concerto for Violin and Orchestra in D minor op. 47

d-Moll · en ré mineur

1	1. Allegro moderato – Molto moderato e tranquillo –
Allegro molto – Moderato assai – Allegro moderato	17:00
2	2. Adagio di molto	8:41
3	3. Allegro ma non tanto	7:34

Lisa Batiashvili *violin*

Staatskapelle Berlin
Daniel Barenboim

TESTIMONY TO THE MUSICAL CULTURE OF BERLIN

Without Berlin, this recording would not exist. Not only was the recording made in the city with the venerable Berlin Staatskapelle, but Berlin was also the place where Sibelius originally wanted his Violin Concerto to be performed. In the event he moved the premiere to Helsinki, where the work initially failed to make an impression. Sibelius then subjected the score to substantial revisions, and the first performance of the revised version did indeed take place in Berlin, when Richard Strauss conducted the Berlin Hofkapelle, as the Staatskapelle was still known in 1905.

But the most important connection between this recording and Berlin is the open-air "State Opera for All" concert, which attract a larger audience than any other classical concerts in Germany, reaching more than 40,000 spectators. They are held every year on the historic Bebelplatz. Admission is free. Initiated by Daniel Barenboim, the concerts celebrated their tenth anniversary in 2016. In each of the last four years the guest soloist has been the Georgian violinist Lisa Batiashvili, who on each occasion has performed one of the world's great violin concertos: Beethoven, Brahms, Tchaikovsky and now Sibelius.

As Lisa Batiashvili recalls, her partnership with Barenboim was supposed to have started in the concert hall with the Sibelius Concerto: "Barenboim heard me for the first time during a television broadcast of the Sibelius Concerto with the Finnish Radio Symphony Orchestra. Shortly afterwards he rang me up to congratulate me and ask me if we could perform the piece together." But events turned out differently, and Barenboim initially invited Batiashvili to perform a number of other works at the prestigious final concert of the season that the State Opera gives each summer on the Bebelplatz. It was here that she played the Tchaikovsky Concerto in 2015, a piece that she had spent a long time avoiding. "I'd given the work a wide berth because so many violinists perform it and there are so many different interpretations in my head. But Daniel Barenboim encouraged me to take a closer look at it, saying: 'I'd like to perform Tchaikovsky with you.' This really motivated me, and after that I took the work into my repertoire."

Lisa Batiashvili has always been keen to take her cue not from any existing performing tradition but to seek her own approach to a work by studying the score directly, presenting pieces in their purest pos-

sible form and in that way coming closer to the composer's ideas. Barenboim shares this interpretative approach, adding that "There are few violinists with good taste. Many play their instrument very well, but they adopt an exaggeratedly emotional approach, especially to the 19th-century repertory, and they have no idea of the work's structure. But then it's not music at all, only a collection of notes. Music can arise only from a natural feeling combined with a sense of its structure. The architecture of a piece must be filled with emotional ideas and the emotions have to be given a sense of structure. Only then can it become music."

But the biographical background of the work's genesis is also important to the violinist: "With the Tchaikovsky Concerto there is the danger that you focus on the musical climaxes and forget that the writing is very sensitive. Tchaikovsky did not want to write an extrovert work but one that would be very honest in that it contains a lot of human anguish. That is why I did not want to exaggerate things but to see them as they are."

Tchaikovsky wrote his Violin Concerto on the shores of Lake Geneva, where he spent part of 1878, recovering from a crisis in his life following his marriage the previous year. The composer's homosexuality meant that his relationship was doomed to fail, a failure that triggered a period of deep depression. Composing music was a source of consolation for him, and he completed the concerto within a matter

of only a few weeks. But the first performance did not take place until three years later, when the Viennese premiere proved a failure – a fate shared by the Sibelius Concerto twenty-two years later. On the earlier occasion, however, the problem was less the work itself than the soloist, whose technique was stretched to breaking point by the concerto's demands.

Lisa Batiashvili has her own explanation for the fiasco in Helsinki: "Sibelius's own career as a virtuoso violinist had ended in failure and so he compensated for his frustration by writing a violin concerto. It has a clear message and also includes virtuosic elements, exploring the limits of what the violin can do. But in Sibelius's day the third movement was practically unplayable since performers were not yet trained to the same high standards as they are today. The work is, as it were, also a message for the future, a message for a future generation."

Be that as it may, the audience at the open-air concerts in Berlin were certainly enthusiastic. And because the musicians recorded the two concertos only a few days later in the studio, the present album not only meets the highest musical and technical demands, it is also testimony to the musical culture of Berlin.

*Bastian Schmalisch
Translation: texthouse*

DOKUMENTE DER BERLINER MUSIKKULTUR

Diese Einspielung würde ohne die Stadt Berlin nicht existieren. Das Orchester der in der Bundeshauptstadt entstandenen Aufnahme ist die traditionsreiche Staatskapelle Berlin. Und Berlin war auch die Stadt, in der Sibelius sein Violinkonzert ursprünglich uraufführen lassen wollte. Aber er verlegte das Konzert nach Helsinki, wo das Stück durchfiel. Der Finne überarbeitete das Werk massiv und die Premiere der neuen Version fand dann tatsächlich in Berlin statt – unter Richard Strauss und mit der Berliner Hofkapelle, wie die Staatskapelle 1905 noch hieß.

Die wichtigste Verbindung dieser Aufnahme zu Berlin ist das meistbesuchte klassische Konzert in Deutschland mit mehr als 40 000 Zuhörern: Das Open-Air-Konzert »Staatsoper für alle« findet jedes Jahr auf dem historischen Bebelplatz statt. Die für die Besucher kostenlose und von Daniel Barenboim initiierte Veranstaltung fand 2016 zum zehnten Mal statt. Einzige Gastsolistin der vergangenen vier Jahre in Folge war die georgische Geigerin Lisa Batiashvili – jedes Mal mit einem anderen großen Solokonzert: Beethoven, Brahms, Tschaikowsky und zuletzt Sibelius.

Eigentlich sollte die Zusammenarbeit mit Barenboim mit dem Sibelius-Konzert im Konzertsaal

beginnen, wie sich Lisa Batiashvili erinnert: »Barenboim hörte mich zum ersten Mal bei einer Fernsehübertragung des Sibelius-Konzerts mit dem finnischen Radio-Sinfonieorchester. Kurze Zeit später hat er mich angerufen, mir gratuliert und den Wunsch geäußert, das Konzert zusammen aufzuführen.« Aber dazu kam es erst einmal nicht, Barenboim verpflichtete Batiashvili zunächst mit anderen Werken für das prestigeträchtige Saisonfinale der Staatsoper auf dem Bebelplatz. 2015 spielte sie dort das Tschaikowsky-Konzert, ein Werk, dem Batiashvili lange Zeit aus dem Weg gegangen war: »Ich hatte dieses Stück gemieden, weil so viele Geiger das Werk aufführen und so viele Interpretationen in meinem Kopf sind. Dann aber hat mich Daniel Barenboim dazu ermuntert und zu mir gesagt: ›Ich möchte mit dir Tschaikowsky spielen.‹ Das hat mich sehr motiviert und ich habe daraufhin das Konzert einstudiert.«

Lisa Batiashvili verzichtet bei ihren Interpretationen bewusst darauf, sich an der Aufführungstradition zu orientieren, stattdessen sucht sie ihren Ansatz direkt in den Noten, präsentiert die Werke möglichst pur, um so den Vorstellungen des Komponisten nahezukommen.

Diesen Interpretationsansatz teilt Barenboim mit der Georgierin und ergänzt: »Es gibt wenige Geiger mit gutem Geschmack. Viele spielen das Instrument sehr gut, aber besonders bei der Literatur des 19. Jahrhunderts werden die Emotionen übertrieben dargestellt, ohne jeden Gedanken für die Struktur. Aber das ist dann keine Musik, sondern eine Ansammlung von Tönen. Musik kann nur mit einem natürlichen Gefühl entstehen, zusammen mit der Struktur. Die Architektur des Stückes muss mit emotionalen Inhalten gefüllt und den Emotionen muss eine Struktur gegeben werden. Nur dann kann es Musik werden.«

Aber auch der biografische Hintergrund der Werkentstehung ist für die Geigerin von Bedeutung: »Beim Tschaikowsky-Konzert besteht die Gefahr, dass man bei allen musikalischen Höhepunkten vergisst, dass es ein sehr sensibles Werk ist. Tschaikowsky wollte nichts Extrovertiertes schreiben, sondern etwas sehr Ehrliches, indem er sehr viel menschlichen Schmerz darin verarbeitet hat. Deshalb wollte ich nichts übertreiben, sondern die Dinge so sehen, wie sie sind.«

Tschaikowsky komponierte sein Violinkonzert am Genfer See. Dorthin hatte er sich 1878 in einer Lebenskrise zurückgezogen, nach seiner von vornherein zum Scheitern verurteilten Ehe (Tschaikowsky war homosexuell) und einer schweren Depression. Im Komponieren fand er

Trost, das Konzert verfasste er innerhalb weniger Wochen. Die Uraufführung fand jedoch erst drei Jahre später in Wien statt – und fiel durch. Ein Schicksal, das 22 Jahre später das Konzert seines finnischen Komponistenkollegen Jean Sibelius teilte. Hauptgrund war diesmal weniger das Werk selbst, sondern dass der Solist der Uraufführung mit dem Part technisch überfordert war.

Lisa Batiashvili erklärt das Helsinki-Fiasko: »Sibelius, der an der eigenen Karriere als Violinvirtuose gescheitert war, kompensierte seine Frustration mit der Komposition eines Violinkonzerts. Das Konzert hat eine klare Aussagekraft und greift auch auf das Virtuose zurück, es lotet die Grenzen der Geige aus. Aber zu Sibelius' Zeit war der dritte Satz praktisch noch unspielbar, da die Ausbildung damals noch nicht das heutige Niveau hatte. Das Werk ist gewissermaßen auch eine Botschaft für die Zukunft, für die zukünftige Generation.«

In Berlin waren die Zuhörer der Open-Air-Konzerte jedenfalls begeistert. Und weil die Musiker die beiden Konzerte jeweils wenige Tage später im Studio einspielten, erfüllt dieses Album nicht nur musikalisch und technisch höchste Ansprüche, sondern ist zugleich ein Dokument der Berliner Musikkultur.

Bastian Schmalisch

UN DOCUMENT DE LA VIE MUSICALE BERLINOISE

Cet enregistrement n'existerait pas sans un lieu : Berlin. Il a en effet été réalisé dans la capitale allemande, et l'orchestre que l'on y entend est la vénérable Staatskapelle de Berlin. En outre, c'est à Berlin que Sibelius voulait que son Concerto pour violon soit donné en première audition. Il décida certes de déplacer le concert à Helsinki mais, suite à un mauvais accueil du public, remania sa partition en profondeur, et c'est à Berlin, en 1905, que la nouvelle version fut révélée au public, avec la Hofkapelle de Berlin, comme s'appelait alors la Staatskapelle, sous la direction de Richard Strauss.

Cependant, ce qui lie cet enregistrement le plus fortement à Berlin est Staatsoper für alle (« Staatsoper pour tous »), le concert classique le plus gigantesque d'Allemagne, un spectacle gratuit en plein air qui accueille chaque année plus de quarante mille auditeurs sur une place chargée d'histoire, la Bebelplatz. En 2016 avait lieu la dixième édition de cette manifestation initiée par Daniel Barenboim. La seule soliste des quatre dernières éditions était la violoniste géorgienne Lisa Batiashvili, qui a offert au public chaque fois un grand concerto différent, successivement celui de Beethoven, de Brahms, de Tchaikowski et de Sibelius.

Lisa Batiashvili aurait dû déjà avoir joué le Concerto de Sibelius sous la direction de Barenboim, comme elle le raconte : « Barenboim m'avait entendue pour la première fois dans une retransmission télévisée où j'interprétais le Concerto de Sibelius avec l'Orchestre symphonique de la Radio finlandaise. Peu après, il m'avait appelée, félicitée, et avait exprimé le souhait de donner ce concerto avec moi. » Mais ce souhait resta tout d'abord lettre morte. Ce sont d'autres œuvres que Barenboim et Batiashvili firent tout d'abord entendre au prestigieux concert de la Bebelplatz, qui clôt la saison du Staatsoper. En 2015 figurait au programme le Concerto de Tchaikowski, une œuvre que la violoniste avait systématiquement évitée pendant longtemps : « J'avais fait une croix sur cette partition, parce qu'elle est jouée par tellement de violonistes et j'ai tellement d'interprétations en tête. Mais Daniel Barenboim m'a poussée en me disant : "J'ai envie de jouer le Tchaikowski avec toi." Cela m'a fortement motivée, et je me suis mise à travailler la partition. »

Lisa Batiashvili renonce sciemment à s'appuyer sur les traditions initiées par les grands violonistes du passé et construit ses interprétations en partant directement de la partition et en cherchant à pré-

senter chaque œuvre qu'elle aborde de la manière la plus pure possible afin de se rapprocher au maximum de la conception du compositeur. Barenboim partage cette exigence et ajoute : « Les violonistes qui ont bon goût ne sont pas légion. Nombreux sont ceux qui jouent très bien de leur instrument mais, surtout dans les partitions du XIXe siècle, ils exagèrent le côté émotionnel, et perdent complètement de vue la structure. Ce n'est plus de la musique mais une succession de notes. La musique ne peut naître que d'un sentiment naturel qui s'inscrit dans une structure. Il faut remplir l'architecture du morceau d'un contenu émotionnel et donner aux émotions une structure. C'est seulement ainsi que la musique peut naître. »

Pour autant, le contexte biographique dans lequel naît une œuvre a aussi son importance aux yeux de la violoniste : « Dans le Concerto de Tchaïkovski, on risque d'oublier qu'il s'agit d'une œuvre très sensible avec tous les sommets d'intensité. Tchaïkovski n'avait pas l'intention d'écrire quelque chose d'extraverti ici, mais de très franc, et il a mis beaucoup de douleur dans sa partition. C'est pour cela que j'ai évité toute exagération, j'ai voulu voir les choses telles qu'elles sont. »

Le compositeur russe écrit son concerto pour violon en 1878 sur les rives du lac Léman où il s'était retiré en proie à une grave dépression après le naufrage de son mariage – son union semblait d'avance condamnée à l'échec puisqu'il était homosexuel. Il

acheva sa partition en l'espace de quelques semaines, trouvant une forme de consolation dans la composition. La première audition n'eut lieu qu'en 1881 à Vienne et fut un échec. Vingt-deux ans plus tard, le Concerto de Sibelius allait subir le même sort, mais cette fois-ci moins à cause de l'œuvre que du fait que le soliste n'était pas à la hauteur.

Lisa Batiashvili explique ainsi le fiasco d'Helsinki : « Sibelius, qui avait échoué à faire une carrière de violoniste virtuose, compensa sa frustration en écrivant un concerto pour violon. Sa partition est solide et claire dans son expression, mais virtuose aussi, elle pousse la technique du violon à ses limites. À l'époque, le troisième mouvement était pratiquement injouable, parce que les violonistes n'avaient pas le niveau de formation d'aujourd'hui. En cela, l'œuvre est en quelque sorte un message pour l'avenir, pour les générations futures. »

Le fait est qu'en 2016 les auditeurs du concert de la Bebelplatz ont applaudi le Concerto de Sibelius avec enthousiasme – comme ils l'avaient fait un an plus tôt avec celui de Tchaïkovski. Quelques jours plus tard, les musiciens enregistrèrent les deux concertos en studio. Ainsi, ce disque présente non seulement deux interprétations du plus haut niveau musicalement et techniquement, mais il est en même temps un document de la vie musicale berlinoise.

Bastian Schmalisch
Traduction : Daniel Fesquet

Recordings: Berlin, Funkhaus Nalepastraße,
6/2015 (Tchaikovsky), 7/2016 (Sibelius)

Executive Producers: Angelika Meissner, Maider Múgica

Producer: Friedemann Engelbrecht

Recording Engineers (Tonmeister):

Wolfgang Schiefermair (Tchaikovsky); Julian Schwenkner (Sibelius)

Project Manager: Anna-Lena Rodewald

Production Coordinator: Malene Hill

Recorded and mastered by Teldex Studio Berlin

*Special thanks to José Luis Bolívar Hales for the acoustic advice
at the studio in the Funkhaus Nalepastraße.*

Publisher: Robert Lienau Musikverlag (Sibelius)

© 2016 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

© 2016 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Booklet Editor: Annette Nubbemeyer **texthouse**

Artist Photos © Sammy Hart

Background Photo © pondkungz/Shutterstock

*Special thanks to the Hotel de Rome in Berlin
for providing their rooms for the photo shoot.*

Design: Simon Singer

www.lisabatiashvili.com

www.danielbarenboim.com

www.staatskapelle-berlin.de

www.deutschegrammophon.com/batiashvili

Backstage for blogs, activities and free music

my.deutschegrammophon.com

myDG