

The background of the entire image is a pattern of concentric circles, creating a ripple effect that draws the eye towards the center. The circles are thin and light gray, set against a white background.

**PATRICIA
KOPATCHINSKAJA
FAZIL SAY**

JANÁČEK BRAHMS BARTÓK

α

LEOŠ JANÁČEK (1854-1928)**Sonata for Violin and Piano**

1	I. Con moto	5'23
2	II. Ballada	5'03
3	III. Allegretto	2'27
4	IV. Adagio	5'02

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)**Sonata for Violin and Piano No.3 in D minor, Op.108**

5	I. Allegro	7'47
6	II. Adagio	4'09
7	III. Un poco presto e con sentimento	2'43
8	IV. Presto agitato	5'22

BÉLA BARTÓK (1881-1945)**Sonata for Violin and Piano No.1, Op.21, Sz.75, BB 84**

9	I. Allegro appassionato	13'05
10	II. Adagio	10'56
11	III. Allegro	10'17

TOTAL TIME: 72'18

PATRICIA KOPATCHINSKAJA VIOLIN
FAZIL SAY PIANO

A KINSHIP OF SOULS

A CONVERSATION BETWEEN PATRICIA KOPATCHINSKAJA AND FAZIL SAY

Patricia: I remember exactly how I saw you at the piano for the first time.

Fazil: That must have been in Bern — I think I played a Mozart piano concerto.

Patricia: Yes, it was Mozart, but I kept thinking “Franz Liszt must have had an aura like this”. What you played wasn’t just notes — it was music flowing from every part of you, a moment of creation. You yourself were the composer, and I thought “That’s the only way to play music – to take yourself and the work and create a unified whole”. The auditorium shook, your spirit filled every cubic centimetre of it.

Fazil: We’ve been playing together as a duo since 2004. We’ve given hundreds of concerts together, recorded albums, and you also gave the first performance of my violin concerto. For me, you’re one of the most interesting artists of our time; whenever I perform with you, every single moment is full of excitement and adrenaline.

Patricia: I’ve learnt so much from you in this respect — although I have to be strong when performing with you, so that we’re in balance. You’re like a volcano, a source of unimaginable strength and energy. You never play simply: every time it’s different, always alive and endlessly creative. Everything can be put into play, literally! Our conversations happen during the concert — nothing has been set in stone beforehand, and so we can play various works in ways that we’ve never done before.

Fazil: You’re very spontaneous too, and incredibly free — a real artist in improvisation. You create different characters and relate new narratives for every concert. I think we have a lot in common.

Patricia: Yes — we hardly say a word when we're rehearsing. We're on the same energy level, on the same track; at some point we know when we're ready to bring a piece to the concert platform.

Fazıl: The rehearsal process for chamber music is always going to be difficult. You have to work together and find each other through sound. We do this through intensive work that takes up not only hours and entire days, but also complete weeks. We've worked particularly long and hard on the sonatas on this recording.

Patricia: There are several other unusual works: Béla Bartók's First Violin Sonata is a cracker!

Fazıl: Yes, it's a masterpiece! Bartók composed it in 1921 — a century ago! It's an unbelievably contemporary, modern and pioneering work because of its rhythmic and harmonic structures, its melodies and its folk-like abstractions.

Patricia: This sonata is one of the best that Bartók wrote! The power in the first movement, the loneliness of the violin melody and the states of panic in the second; the almost grotesquely joyful and folk-like character of the third — it's a special joy if you can play it with pleasure and without stress, without worrying about all its terrifying difficulties. It's technically extremely difficult, with all the micro-cans going past at breakneck speed...

Fazıl: ...not to mention all the crazy leaps in the piano part...

Patricia: ...the violin has a few things you really need to practise too.

Fazil: It's a difficult masterpiece and not often played, but it's wonderful. I think we both understood well what Bartók meant with his folk-like abstractions. While Bartók was writing in an extremely contemporary style, he based this sonata on folk music. And that's how we perform it.

Patricia: Brahms' Violin sonata in D minor op.108 is a completely different proposition...

Fazil: ...it's one of his most well-known works, one of his last works – and his most beautiful. We hear Brahms' deepest feelings in every one of its four movements.

Patricia: At the beginning of the sonata I always imagine a feather that curves its way through the air – and I make sure that it never completely falls to the ground. In this movement I don't think about Brahms, but rather about Debussy – it's music that's been painted with an Impressionist's brush. Undefined, never certain, pure longing. For me, the second movement is like someone whispering in my ear, tenderly and lovingly. The third movement makes me think of György Kurtág's *Kafka-Fragmente*, which has a short and joyful section called *Wenn er mich fragt*: the notes fly past like balls in a children's game. Halfway through the last movement a sinister and displaced secondary theme appears: this conjures up the image of dead souls wafting over a cemetery.

Fazil: I think your vision of the sonata is very interesting and courageous. You try out lots of different things and are always looking for different colours. Sometimes your search takes you away from Brahms and leads to an Impressionist conception – although your search for colour is justified when we realise that Brahms was also searching when he wrote this piece at the end of the 19th century

Patricia: For me, a sonata that stands alone and can't be compared to any other is Janáček's Sonata for Violin and Piano.

Fazil: Yes. Janáček's musical language is completely his own as he often uses Czech melodies and folklore. We know that he was primarily influenced by Czech melodies from the region of Moravia, that he was inspired by many folk-like melodies and that he employed these themes in his own music.

Patricia: Janáček was not, however, backwards looking, as he had opened so many doors, broken up so many old and rotten foundations, and come up with something that was totally original. I'm convinced that without Leoš Janáček there would have been no Galina Ustvolskaya or György Kurtág.

Fazil: He completes the programme on our album wonderfully. Here are three works from the end of the 19th century and the beginning of the 20th century in a triangle of Czech, Austrian and Hungarian composers. Janáček began composing his violin sonata in 1914, but then took long breaks and revised the sonata several times. He completed the work seven years later in 1921, the same year that Bartók finished composing his first violin sonata. I've already recorded many works by Leoš Janáček, including the Piano Sonata and the Cello Sonata — and now the Sonata for Violin and Piano with you.

Patricia: I used to be a bit afraid to play this sonata. I was afraid I'd explode, that's how concentrated and wounded this music is. It tears me apart every time we play it: Janáček composed speech melodies that speak and scream unbearably; it goes straight to the heart, it's meant to drive anyone out of their mind. The only problems I have are with the Ballade, the second movement: Janáček composed it before the other movements of the sonata and it remains a foreign element. This movement needs warmth and beauty: I try to be particularly warm and open, but the fierce, sick, and abnormal elements in the other movements appeal to me much more. It's extreme music that needs a superhuman strength of soul.

PATRICIA KOPATCHINSKAJA

PATRICIA KOPATCHINSKAJA'S FOCUS IS TO GET TO THE HEART OF THE MUSIC, TO ITS MEANING FOR US, NOW AND HERE. WITH A COMBINATION OF DEPTH, BRILLIANCE AND HUMOUR, KOPATCHINSKAJA BRINGS AN INIMITABLE SENSE OF THEATRICALITY TO HER MUSIC. WHETHER PERFORMING A VIOLIN CONCERTO BY TCHAIKOVSKY, LIGETI OR SCHÖNBERG OR PRESENTING AN ORIGINAL STAGED PROJECT DECONSTRUCTING BEETHOVEN, USTWOLSKAJA OR CAGE, HER DISTINCTIVE APPROACH ALWAYS CONVEYS THE CORE OF THE WORK. SHE OFTEN DIRECTS STAGED CONCERTS, SUCH AS *BYE-BYE BEETHOVEN*, *TIME AND ETERNITY*, *DIES IRAE* OR *FAREWELL*, AT VENUES ON BOTH SIDES OF THE ATLANTIC AND COLLABORATES REGULARLY WITH LEADING ORCHESTRAS, CONDUCTORS AND FESTIVALS IN EUROPE AND WORLDWIDE. KOPATCHINSKAJA BROUGHT HER OWN UNIQUE CREATIVITY IN VARIED AND INNOVATIVE CURATED PROJECTS TO RESIDENCIES WITH THE BERLIN PHILHARMONIC, ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE, ELBPHILHARMONIE.

HER PARTNERS IN CHAMBER MUSIC INCLUDE JOONAS AHONEN, SOL GABETTA, POLINA LESCHENKO AND FAZIL SAY. SHE ALSO PERFORMS AS A VOCAL ARTIST IN SCHÖNBERG'S *PIERROT LUNAIRE* OR IN SCHWITTERS'S *URSONATE*. LAST BUT NOT LEAST, HER ABSOLUTE PRIORITY IS MUSIC OF THE 20TH AND 21ST CENTURY AND THE COLLABORATION WITH LIVING COMPOSERS SUCH AS FRANCISCO COLL, LUCA FRANCESCONI, MICHAEL HERSCH, MÁRTON ILLÉS, GYÖRGY KURTÁG, ESA-PEKKA SALONEN AND MANY OTHERS. PREMIERES ARE A REGULAR PART OF HER SCHEDULE.

HER DISCOGRAPHY INCLUDES OVER 30 CD'S, AMONG THEM THE GRAMMY-WINNING *DEATH AND THE MAIDEN* WITH SAINT PAUL CHAMBER ORCHESTRA AND *THE WORLD ACCORDING TO GEORGE ANTHEIL* WITH JOONAS AHONEN (BOTH ALPHA CLASSICS).

FAZIL SAY

WITH HIS EXTRAORDINARY PIANISTIC TALENTS, FAZIL SAY HAS BEEN TOUCHING AUDIENCES AND CRITICS ALIKE FOR MORE THAN TWENTY-FIVE YEARS, IN A WAY THAT HAS BECOME RARE IN THE INCREASINGLY MATERIALISTIC AND ELABORATELY ORGANISED CLASSICAL MUSIC WORLD. CONCERTS WITH THIS ARTIST ARE SOMETHING DIFFERENT. THEY ARE MORE DIRECT, MORE OPEN, MORE EXCITING; IN SHORT, THEY GO STRAIGHT TO THE HEART. HE HAS BEEN COMMISSIONED TO WRITE MUSIC FOR, AMONG OTHERS, THE SALZBURGER FESTSPIELE, THE WDR AND THE SCHLESWIG-HOLSTEIN MUSIK FESTIVAL, THE FESTSPIELE MECKLENBURG-VORPOMMERN, THE KONZERTHAUS WIEN, THE DRESDNER PHILHARMONIE, THE LOUIS VUITTON FOUNDATION, THE ORPHEUS CHAMBER ORCHESTRA AND THE BBC. HIS OEUVRE INCLUDES FOUR SYMPHONIES, TWO ORATORIOS, VARIOUS SOLO CONCERTOS AND NUMEROUS WORKS FOR PIANO AND CHAMBER MUSIC. GUEST APPEARANCES HAVE TAKEN FAZIL SAY TO COUNTLESS COUNTRIES ON ALL FIVE CONTINENTS; THE FRENCH NEWSPAPER *LE FIGARO* CALLED HIM 'A GENIUS'. SAY HAS COMPOSED OVER 100 WORKS AND RECORDED OVER 50 ALBUMS TO DATE AND SOME OF HIS WORKS ARE *İSTANBUL SYMPHONY NO.1*, *MESOPOTAMIA SYMPHONY NO.2*, *BLACK EARTH*, *NAZIM ORATORIO* AND *MOUNT IDA SERIES*.

DEUX ÂMES SŒURS

UN ENTRETIEN ENTRE PATRICIA KOPATCHINSKAJA ET FAZIL SAY

Patricia : Je me souviens très bien de la première fois que je t'ai vu au piano.

Fazil : Ce devait être à Berne. Je crois que je jouais un concerto pour piano de Mozart.

Patricia : Oui, c'était du Mozart. Mais je n'ai pas arrêté de me dire : « Franz Liszt devait avoir la même aura ! » Ce que tu jouais, ce n'était plus des notes : c'était de la musique te jaillissant par tous les pores, un vrai moment de création. Tu étais devenu toi-même le compositeur, – et je me suis dit : « C'est la seule vraie façon de jouer de la musique – en ne faisant plus qu'un avec elle. » La salle entière tremblait, ton esprit remplissait chaque centimètre cube d'air.

Fazil : Et maintenant, cela fait déjà depuis 2004 que nous jouons en duo. Nous avons donné des centaines de concerts ensemble. Enregistré des albums. Et tu as créé mon concerto pour violon. Pour moi, tu es l'une des artistes les plus intéressantes de notre époque. C'est toujours excitant et plein d'adrénaline, avec toi, du premier instant jusqu'au dernier.

Patricia : J'ai énormément appris pendant tout ce temps. Mais à côté de toi, il faut que je sois suffisamment forte, pour que ça s'équilibre. Tu es comme un volcan, quelque chose d'une puissance et d'une énergie incroyables. Tu ne joues jamais à moitié. À chaque fois, c'est différent, vivant et infiniment créatif. Rien n'est jamais acquis, tout reste littéralement « en jeu ». Nos dialogues, ils se font en concert, ils ne sont pas bétonnés à l'avance. Souvent, des choses arrivent, des choses que nous n'avions jamais jouées comme ça.

Fazil : Il faut dire aussi que tu es très spontanée. Et incroyablement libre. Tu es une artiste de l'improvisation. À chaque concert, tu crées un autre personnage et tu racontes une nouvelle histoire. Je crois que nous avons beaucoup en commun.

Patricia : Oui, quand nous répétons tous les deux, nous ne parlons presque pas. Nous sommes à un même niveau d'énergie, dans le même flux. Et à un moment donné, nous savons que nous sommes prêts à porter ce que nous jouons sur scène.

Fazıl : En musique de chambre, le processus de répétition est toujours quelque chose de difficile. Il faut travailler ensemble, se rencontrer dans les sonorités. Cela nécessite un travail intense pendant des heures, parfois des jours ou même des semaines. En ce qui concerne les sonates de cet album, nous les avons répétées particulièrement longtemps.

Patricia : Il faut dire aussi que ce sont des œuvres très spéciales. La Sonate pour violon et piano n°1 de Béla Bartók est une pure merveille !

Fazıl : Oui, c'est un chef-d'œuvre ! Bartók l'a composée en 1921 : il y a cent ans ! C'est, avec sa structure rythmique, sa structure harmonique, ses mélodies et ses abstractions folkloriques, une œuvre incroyablement contemporaine, à la fois moderne et révolutionnaire.

Patricia : Cette sonate compte parmi les meilleures choses que Bartók ait écrites ! La force du premier mouvement ; la solitude monodique du violon et ses accents angoissés dans le deuxième mouvement ; le caractère amusant, presque grotesque, du troisième, d'inspiration folklorique – quand on arrive à jouer tout cela avec insouciance et en prenant du plaisir, sans penser aux difficultés terribles qu'on va y trouver, c'est vraiment un bonheur à part. Parce que techniquement, c'est extrêmement difficile à jouer, avec tous ces microcanons à des tempi vertigineux...

Fazıl : ... et les bonds complètement fous qu'il faut faire au piano...

Patricia : ... pareil au violon, il y a pas mal de choses qui demandent un sacré entraînement.

Fazil : C'est un chef-d'œuvre difficile mais merveilleux. Je crois que nous avons tous les deux saisi l'intention de Bartók dans ses abstractions folkloriques. Bien que Bartók écrive une musique très contemporaine, la musique populaire reste à la base de sa sonate. Et c'est aussi dans ce sens que nous l'interprétons.

Patricia : Avec la Sonate pour violon en ré mineur op. 108 de Johannes Brahms, en revanche, c'est tout à fait différent...

Fazil : ... c'est une de ses œuvres les plus connues, l'une de ses dernières — et de ses plus belles. On y entend, dans les quatre mouvements, les sentiments les plus profonds de Brahms.

Patricia : Au début de la sonate, je m'imagine toujours une plume qui décrit des courbes dans les airs. Et je fais attention à ce qu'elle ne tombe jamais complètement. Avec ce mouvement, je ne pense pas à Brahms, mais plutôt à Claude Debussy — c'est une musique peinte avec un pinceau d'impressionniste. Indéterminée, jamais certaine, tout en nostalgie. Le deuxième mouvement est pour moi comme un murmure à l'oreille, tendre et affectueux. Dans le troisième, je ne peux m'empêcher de penser aux *Kafka-Fragmente* de György Kurtág, dans lesquels on trouve une amusante pièce brève : *Wenn er mich fragt..* (« S'il me demande... »). Les notes fusent comme des balles dans un jeu d'enfant. Et quand au beau milieu du dernier mouvement apparaît le thème secondaire, inquiétant et décalé, je ne peux alors m'empêcher, de penser aux âmes des morts planant au-dessus d'un cimetière.

Fazil : Je trouve ta vision de cette sonate très intéressante et très courageuse. Tu essaies différentes choses et recherches différentes couleurs. Parfois, ta recherche s'éloigne de Brahms pour aller vers une conception impressionniste. Si l'on songe que Brahms était lui aussi en quête en composant cette pièce à la fin du XIXe siècle, alors cette recherche de couleurs est tout à fait justifiée.

Patricia : Une sonate qui est pour moi complètement à part, incomparable avec quoi que ce soit d'autre, c'est la Sonate pour violon et piano de Leoš Janáček.

Fazil : Oui. À mes yeux, Janáček a un langage musical unique. On trouve souvent chez lui des mélodies et du folklore tchèques. On sait qu'il a surtout été influencé par des mélodies provenant de la région morave, qu'il s'est inspiré de nombreux thèmes populaires et qu'il a même utilisé ces thèmes dans sa musique.

Patricia : Janáček, ce faisant, était loin d'être seulement tourné vers le passé, au contraire ! il a ouvert tellement de portes, détruit de vieilles fondations usées et fini par échafauder quelque chose de très personnel. Je suis convaincue qu'il n'y aurait pas de Galina Ustvolskaya ou de György Kurtág sans Leoš Janáček.

Fazil : Et il complète merveilleusement bien notre programme sur l'album. Nous avons là trois œuvres de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, situées dans un triangle de compositeurs tchèques, autrichiens et hongrois. Janáček s'est mis à composer sa sonate pour violon en 1914, avant de faire de longues pauses et de la modifier ensuite à plusieurs reprises. Cette sonate ne fut achevée que sept ans plus tard, en 1921, l'année même où Bartók acheva la composition de sa première sonate pour violon. J'ai déjà enregistré beaucoup d'œuvres de Leoš Janáček, la sonate pour piano et celle pour violoncelle. Et à présent, la sonate pour violon et piano, avec toi.

Patricia : Autrefois, j'avais un peu peur de jouer cette sonate. J'avais peur d'exploser, tant cette musique est concentrée et blessée. À chaque fois que nous la jouons, je suis moi-même déchirée. Janáček y a composé des « mélodies parlées » (*Sprechmelodien*) qui parlent et crient de manière insoutenable, ça va droit au cœur et il faut que l'auditeur en ressorte bouleversé. Il n'y a qu'avec la ballade, le deuxième mouvement, que je ne suis pas totalement à l'aise. Janáček l'a composée plus tôt, avant les autres mouvements, et elle reste pour moi une sorte d'élément étranger. Ce mouvement ayant besoin de chaleur et de beauté, j'essaie de me montrer charmante. Mais le côté violent, malade, anormal des autres mouvements m'attire beaucoup plus. C'est une musique extrême, qui nécessite une force d'âme presque surhumaine.

PATRICIA KOPATCHINSKAJA

PATRICIA KOPATCHINSKAJA CHERCHE À ALLER AU CŒUR DE LA MUSIQUE, DE SA SIGNIFICATION POUR NOUS, ICI ET MAINTENANT. POUR CELA, ELLE DIRIGE SOUVENT DES CONCERTS MIS EN SCÈNE, COMME *BYE-BYE BEETHOVEN*, *TIME AND ETERNITY*, *DIES IRAE* OU *FAREWELL*, QUI ONT TOUS ÉTÉ PRÉSENTÉS DANS DE NOMBREUSES SALLES, ET POUR CERTAINS DES DEUX CÔTÉS DE L'ATLANTIQUE. ELLE COLLABORE RÉGULIÈREMENT AVEC DE GRANDS ORCHESTRES, CHEFS ET FESTIVALS EN EUROPE ET DANS LE MONDE. PARMI SES RÉSIDENCES RÉCENTES, CITONS LE PHILHARMONIQUE DE BERLIN, L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE, L'ELBPHILHARMONIE.

SES PARTENAIRES EN MUSIQUE DE CHAMBRE COMPRENNENT JOONAS AHONEN, SOL GABETTA, POLINA LESCHENKO ET FAZIL SAY. ELLE SE PRODUIT ÉGALEMENT COMME CHANTEUSE DANS LE *PIERROT LUNAIRE* DE SCHOENBERG ET LA *URSONATE* DE SCHWITTERS. ENFIN ET SURTOUT, SA PRIORITÉ ABSOLUE EST LA MUSIQUE DES XXE ET XXIE SIÈCLES ET LA COLLABORATION AVEC DES COMPOSITEURS VIVANTS COMME FRANCISCO COLL, LUCA FRANCESCONI, MICHAEL HERSCH, MÁRTON ILLÉS, GYÖRGY KURTÁG, ESA-PEKKA SALONEN ET BIEN D'AUTRES. LES CRÉATIONS SONT RÉGULIÈREMENT INSCRITES À SES PROGRAMMES.

SA DISCOGRAPHIE COMPREND PLUS DE TRENTE CD, DONT *DEATH AND THE MAIDEN*, RÉCOMPENSÉ PAR UN GRAMMY, AVEC LE SAINT PAUL CHAMBER ORCHESTRA, ET *THE WORLD ACCORDING TO GEORGE ANTHEIL*, AVEC JOONAS AHONEN (TOUS DEUX CHEZ ALPHA CLASSICS).

FAZIL SAY

AVEC SES EXTRAORDINAIRES TALENTS PIANISTIQUES, FAZIL SAY TOUCHE LE PUBLIC COMME LA CRITIQUE DEPUIS PLUS DE VINGT-CINQ ANS, D'UNE MANIÈRE DEVENUE RARE DANS LE MONDE DE LA MUSIQUE CLASSIQUE, DE PLUS EN PLUS MATÉRIALISTE ET COMPLEXE DANS SON ORGANISATION. LES CONCERTS AVEC CET INTERPRÈTE SONT DIFFÉRENTS. ILS SONT PLUS DIRECTS, PLUS OUVERTS, PLUS CAPTIVANTS ; BREF, ILS VONT DROIT AU CŒUR. IL S'EST VU COMMANDER DES MUSIQUES ENTRE AUTRES POUR LE FESTIVAL DE SALZBOURG, LA WDR ET LE FESTIVAL DE MUSIQUE DU SCHLESWIG-HOLSTEIN, LES FESTSPIELE MECKLENBURG-VORPOMMERN, LE KONZERTHAUS DE VIENNE, LA PHILHARMONIE DE DRESDE, LA FONDATION LOUIS VUITTON, L'ORPHEUS CHAMBER ORCHESTRA ET LA BBC. SON CATALOGUE COMPREND QUATRE SYMPHONIES, DEUX ORATORIOS, DIVERS CONCERTOS DE SOLISTE AINSI QUE DE NOMBREUSES ŒUVRES POUR PIANO ET DE MUSIQUE DE CHAMBRE. FAZIL SAY A ÉTÉ INVITÉ À JOUER DANS D'INNOMBRABLES PAYS SUR LES CINQ CONTINENTS. EN FRANCE, *LE FIGARO* L'A QUALIFIÉ DE « GÉNIE ». SAY A COMPOSÉ PLUS DE CENT ŒUVRES ET ENREGISTRÉ PLUS DE CINQUANTE ALBUMS À CE JOUR. PARMI SES COMPOSITIONS, ON PEUT CITER LA SYMPHONIE N° 1 *İSTANBUL*, LA SYMPHONIE N° 2 *MESOPOTAMIA*, *BLACK EARTH*, L'ORATORIO *NAZIM* ET LA SÉRIE *MOUNT IDA*.

SEELENVERWANDTSCHAFT

EIN GESPRÄCH ZWISCHEN PATRICIA KOPATCHINSKAJA UND FAZIL SAY

Patricia: Ich weiss noch genau, wie ich dich zum ersten Mal am Klavier gesehen habe.

Fazil: Das muss in Bern gewesen sein. Ich glaube, ich habe ein Klavierkonzert von Mozart gespielt.

Patricia: Ja, es war Mozart. Aber ich dachte die ganze Zeit: „Diese Aura muss Franz Liszt gehabt haben!“ Das, was du gespielt hast, waren keine Noten mehr – es war Musik, die aus allen Poren strömt, ein Schöpfungsmoment. Du selbst warst der Komponist – und ich dachte: „Nur so kann man Musik spielen – indem man mit ihr zu einer Einheit verschmilzt.“ Der ganze Saal bebte, dein Geist hat jeden Kubikzentimeter Luft erfüllt.

Fazil: Und jetzt spielen wir schon seit 2004 als Duo zusammen. Haben hunderte Konzerte gemeinsam gegeben. Alben eingespielt. Und du hast mein Violinkonzert uraufgeführt.

Patricia: Dabei habe ich unendlich viel gelernt.

Fazil: Für mich bist Du eine der interessantesten Künstlerinnen unserer Zeit. Mit Dir ist es immer vom ersten bis zum letzten Moment voller Aufregung und Adrenalin.

Patricia: Aber ich muss stark sein neben dir, damit wir eine Balance haben. Du bist wie ein Vulkan, eine Form von unfassbarer Kraft und Energie. Du spielst nie einfach so. Es ist jedes Mal anders, lebendig und unendlich kreativ. Alles bleibt im Spiel, wortwörtlich. Unsere Dialoge geschehen im Konzert, sie sind nicht vorher einbetoniert. Oft passieren Dinge, die wir noch nie so gespielt haben.

Fazil: Du bist auch sehr spontan. Und unheimlich frei. Du bist eine Improvisationskünstlerin. Bei jedem Konzert kreierst du einen anderen Charakter und erzählst eine neue Geschichte. Ich glaube, wir haben viel gemeinsam.

Patricia: Ja, wenn wir proben, reden wir beide kaum ein Wort. Wir befinden uns im gleichen Energiepegel, im gleichen Strom. Irgendwann wissen wir dann, dass wir bereit sind, es auf die Bühne zu tragen.

Fazil: Der Probenprozess bei Kammermusik ist immer eine schwierige Sache. Man muss gemeinsam arbeiten, sich in den Klängen treffen. Wir tun das in stundenlanger, manchmal tage- und wochenlanger intensiver Arbeit. Die Sonaten auf diesem Album haben wir besonders lange geprobt.

Patricia: Es sind auch ganz besondere Werke. Béla Bartóks Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 ist eine Wucht!

Fazil: Ja, sie ist ein Meisterwerk! Bartók hat sie 1921 komponiert – vor hundert Jahren! Sie ist ein unglaublich zeitgenössisches, modernes und bahnbrechendes Werk mit seiner Rhythmusstruktur, seiner Harmoniestruktur, den Melodien und folkloristischen Abstraktionen.

Patricia: Diese Sonate ist etwas vom Besten, das Bartók geschrieben hat! Die Kraft im ersten Satz; die Einsamkeit der Geigenmonodie und die Angstzustände im zweiten Satz; das Lustige, fast Groteske des dritten, folkloristischen Satzes – das ist eine besondere Freude, wenn man das unbekümmert und vergnüglich spielen kann, ohne über die schrecklichen Schwierigkeiten nachzudenken. Es ist nämlich technisch äusserst schwer, all die Mikro-Kanons in halsbrecherischen Tempi...

Fazil: ...und die verrückten Sprünge im Klavier...

Patricia: ...auch bei der Geige gibt es einiges zu üben.

Fazil: Es ist ein schwieriges Meisterwerk, aber ein wundervolles. Ich glaube, wir haben beide gut verstanden, was Bartók mit den folkloristischen Abstraktionen gemeint hat. Obwohl Bartók eine sehr zeitgenössische Musik schreibt, basiert diese Sonate auf Volksmusik. Und so interpretieren wir es auch.

Patricia: Mit Johannes Brahms' Violinsonate in d-Moll op. 108 ist es wieder ganz anders...

Fazil: ...eines seiner bekanntesten Werke, eines seiner letzten Werke – und seiner schönsten. Wir hören Brahms' tiefste Gefühle in allen vier Sätzen des Werks.

Patricia: Am Anfang der Sonate stelle ich mir immer eine Feder vor, die Luftkurven fliegt. Und ich passe auf, dass sie nie ganz herunterfällt. Bei diesem Satz denke ich nicht an Brahms, sondern eher an Claude Debussy – das ist Musik, die mit einem impressionistischen Pinsel gemalt ist. Unbestimmt, nie gewiss, nur Sehnsucht. Der zweite Satz ist für mich ein Flüstern ins Ohr, zart und liebevoll. Im dritten Satz muss ich an György Kurtágs *Kafka-Fragmente* denken, darin gibt es ein kurzes lustiges Stück: „Wenn er mich fragt...“ Die Töne fliegen wie die Bälle in einem Kinderspiel. Und mitten im letzten Satz erscheint das unheimliche, verschobene Seitenthema, da muss ich an die toten Seelen denken, die über einen Friedhof schweben.

Fazil: Ich finde deine Sicht auf diese Sonate sehr interessant und mutig. Du probierst verschiedene Dinge aus und suchst nach verschiedenen Farben. Manchmal bewegt sich deine Suche weg von Brahms und hin zu einem impressionistischen Verständnis. Wenn man bedenkt, dass Brahms Ende des 19. Jahrhunderts, als das Stück komponiert wurde, ebenfalls auf der Suche war – dann hat diese Suche nach Farben durchaus ihre Berechtigung.

Patricia: Eine Sonate, die für mich ganz allein steht, unvergleichlich ist mit allem anderen, ist Leoš Janáčeks Sonate für Violine und Klavier.

Fazıl: Ja. Für mich hat Janáček eine einzigartige Musiksprache. Bei ihm finden wir oft tschechische Melodien und tschechische Folklore. Wir wissen, dass er vor allem von tschechischen Melodien aus der mährischen Region beeinflusst war, sich von vielen volkstümlichen Themen inspirieren liess und diese Themen sogar in seiner Musik verwendet hat.

Patricia: Dabei war Janáček nicht rückwärtsgewandt, sondern hat so viele Türen geöffnet, alte verschimmelte Fundamente abgebrochen und etwas ganz Ureigenes ausgebrütet. Ich bin davon überzeugt, es gäbe keine Galina Ustwolskaja oder keinen György Kurtág ohne Leoš Janáček.

Fazıl: Und er ergänzt das Programm auf unserem Album wunderbar. Wir haben hier drei Werke des ausgehenden 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts im Dreieck der tschechischen, österreichischen und ungarischen Komponisten. Janáček begann 1914 mit der Komposition seiner Violinsonate, machte dann lange Pausen und änderte die Sonate mehrmals. Und sieben Jahre später hat er das Werk vollendet: 1921, in demselben Jahr, in dem Bartók seine erste Violinsonate fertig komponiert hatte. Ich habe schon viele Werke von Leoš Janáček aufgenommen, die Klaviersonate und die Cellosonate. Und jetzt mit Dir die Sonate für Violine und Klavier.

Patricia: Früher hatte ich etwas Angst, diese Sonate zu spielen. Ich hatte Angst, ich würde explodieren, so geballt ist diese Musik, so zerrissen und verwundet. Und es reisst mich auch jedes Mal auseinander, wenn wir sie spielen. Janáček hat darin Sprechmelodien komponiert, die sprechen, unerträglich schreien, es geht direkt ins Herz, es soll jeden um den Verstand bringen. Nur mit der Ballade, dem zweiten Satz, habe ich meine Schwierigkeiten. Janáček hat sie früher, vor den anderen Sätzen der Sonate komponiert, und sie bleibt ein Fremdelement. Dieser Satz braucht Wärme und Schönheit, ich versuche, besonders gastfreundlich zu sein. Aber das Heftige, das Kranke, das Nicht-Normale in den anderen Sätzen reizt mich viel mehr. Eine extreme Musik, die übermenschliche Seelenkraft braucht.

PATRICIA KOPATCHINSKAJA

PATRICIA KOPATCHINSKAJAS AUGENMERK LIEGT DARAUFG, ZUM KERN DER MUSIK VORZUDRINGEN, ZU DEM, WAS SIE FÜR UNS BEDEUTET, UND ZWAR HIER UND JETZT. AUS DIESEM GRUND KONZIPIERT UND LEITET SIE HÄUFIG SZENISCHE KONZERTE WIE *BYE-BYE BEETHOVEN*, *TIME AND ETERNITY*, *DIES IRAE* ODER *FAREWELL*, DIE AN ZAHLREICHEN ORTEN, TEILWEISE AUF BEIDEN SEITEN DES ATLANTIKS, ZUR AUFFÜHRUNG KAMEN. SIE ARBEITET REGELMÄßIG MIT FÜHRENDEN ORCHESTERN, DIRIGENTEN UND FESTIVALS IN EUROPA UND WELTWEIT ZUSAMMEN. IN LETZTER ZEIT WAR SIE UNTER ANDEREM BEI DEN BERLINER PHILHARMONIKERN, DEM ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE UND DER ELBPHILHARMONIE ZU GAST.

ZU IHREN KAMMERMUSIKPARTNERN GEHÖREN JOONAS AHONEN, SOL GABETTA, POLINA LESCHENKO UND FAZIL SAY. SIE TRITT AUCH ALS SPRECHERIN IN SCHÖNBERGS *PIERROT LUNAIRE* ODER IN SCHWITTERS *URSONATE* AUF. AUßERDEM GILT IHRE UNEINGESCHRÄNKTE AUFMERKSAMKEIT DER MUSIK DES 20. UND 21. JAHRHUNDERTS UND DER ZUSAMMENARBEIT MIT ZEITGENÖSSISCHEN KOMPONISTEN WIE FRANCISCO COLL, LUCA FRANCESCONI, MICHAEL HERSCH, MÁRTON ILLÉS, GYÖRGY KURTÁG, ESA-PEKKA SALONEN UND VIELEN ANDEREN – URAUFFÜHRUNGEN STEHEN REGELMÄßIG IN IHREM TERMINKALENDER.

IHRE DISKOGRAPHIE UMFASST ÜBER 30 CDS, DARUNTER DIE MIT EINEM GRAMMY AUSGEZEICHNETE CD *DEATH AND THE MAIDEN* MIT DEM SAINT PAUL CHAMBER ORCHESTRA SOWIE *THE WORLD ACCORDING TO GEORGE ANTHEIL* MIT JOONAS AHONEN (BEIDE ALPHA CLASSICS).

FAZIL SAY

MIT SEINER AUßERGEWÖHNLICHEN PIANISTISCHEN BEGABUNG BERÜHRT FAZIL SAY SEIT ÜBER 25 JAHREN PUBLIKUM UND KRITIKER GLEICHERMAßEN, UND DAS AUF EINE ART UND WEISE, DIE IN DER ZUNEHMEND MATERIALISTISCHEN UND DURCHORGANISIERTEN KLASSIKWELT SELTEN GEWORDEN IST. KONZERTE MIT DIESEM KÜNSTLER SIND ETWAS BESONDERES. SIE SIND UNMITTELBAR, OFFEN, AUFREGEND, KURZUM, SIE TREFFEN DIREKT INS HERZ. ER ERHIELT KOMPOSITIONSAUFTRÄGE U.A. FÜR DIE SALZBURGER FESTSPIELE, DEN WDR UND DAS SCHLESWIG-HOLSTEIN MUSIK FESTIVAL, DIE FESTSPIELE MECKLENBURG-VORPOMMERN, DAS KONZERTHAUS WIEN, DIE DRESDNER PHILHARMONIE, DIE LOUIS VUITTON STIFTUNG, DAS ORPHEUS CHAMBER ORCHESTRA UND DIE BBC. SEIN WERK UMFASST VIER SINFONIEN, ZWEI ORATORIEN, VERSCHIEDENE SOLOKONZERTE UND ZAHLREICHE KLAVIER- UND KAMMERMUSIKWERKE. GASTSPIELE FÜHRTEN FAZIL SAY IN UNZÄHLIGE LÄNDER AUF ALLEN FÜNF KONTINENTEN; DIE FRANZÖSISCHE ZEITUNG *LE FIGARO* BEZEICHNETE IHN ALS GENIE. SAY HAT ÜBER 100 WERKE KOMPONIERT UND BEREITS ÜBER 50 ALBEN AUFGENOMMEN. ZU SEINEN WERKEN GEHÖREN DIE *İSTANBUL SYMPHONY NO. 1*, *MESOPOTAMIA SYMPHONY NO. 2*, *BLACK EARTH*, *DAS NAZIM ORATORIO* UND *DIE MOUNT IDA SERIE*.

Recorded in August 2022 at Teldex Studio Berlin

JEAN-MARTIAL GOLAZ RECORDING PRODUCER, BALANCE ENGINEER, EDITING & MASTERING

PETER LOCKWOOD ENGLISH TRANSLATION (P. 6-9)

LOÏC WINDELS FRENCH TRANSLATION (P.12-15)

DENNIS COLLINS FRENCH TRANSLATION (P.16-17)

SUSANNE LOWIEN GERMAN TRANSLATION (P.24-25)

VALÉRIE LAGARDE DESIGN & ARTWORK

MARCO BORGGREVE COVER & INSIDE PHOTOS

Fazıl Say appears by kind permission of Warner Classics

ALPHA CLASSICS

DIDIER MARTIN DIRECTOR

LOUISE BUREL PRODUCTION

AMÉLIE BOCCON-GIBOD EDITORIAL COORDINATOR

ALPHA 885

© & © Alpha Classics / Outhere Music France 2022

ALSO AVAILABLE

ALPHA 797

ALPHA 757

ALPHA 722

ALPHA 580

