

WARNER
CLASSICS

MARTHA ARGERICH

THE LUGANO RECORDINGS

LEGENDARY LIVE PERFORMANCES

MARTHA ARGERICH THE LUGANO RECORDINGS

CD 1

76.17

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756-1791

1-3 **Piano Concerto No. 20 in D minor, K 466**

with Orchestra della Svizzera italiana · Jacek Kaspszyk conductor

4-6 **Piano Sonata No. 16 in C major, K 545**

arr. for 2 pianos by Edvard Grieg

with Piotr Anderszewski piano

7-9 **Piano Concerto No. 25 in C major, K 503**

with Orchestra della Svizzera italiana · Jacek Kaspszyk conductor

CD 2

78.23

MOZART

1-3 **Sonata for Piano 4 Hands in D major, K 381**

with Maria João Pires piano

4-6 **Sonata for 2 Pianos in D major, K 448 (375a)**

with Sergei Babayan piano

7 **Fantasia in F minor, K 608**
arr. for 2 pianos by Ferruccio Busoni

with Lilya Zilberstein piano

8-10 **Sonata for Piano 4 Hands in F major, K 497**

with Cristina Marton piano

Mischa Maisky cello

CD 3

70.52

MOZART

1-6 **Andante & Variations for Piano 4 Hands in G major, K 501**

with Stephen Kovacevich piano

CD 4

FRANZ JOSEPH HAYDN 1732-1809

7-9 **Piano Trio in G major, Hob. XV:25**

with Renaud Capuçon violin · Gautier Capuçon cello

LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770-1827

10-12 **Violin Sonata No. 8 in G major, op. 30/3**

with Renaud Capuçon violin

13-15 **Trio for Piano, Clarinet and Cello in B-flat major, op. 11**

with Marek Denemark clarinet · Mark Drobinsky cello

- 16-23 Variations in E-flat major on “Bei Männern, welche Liebe fühlen”
from Mozart’s *Zauberflöte*, WoO 46
with Mischa Maisky cello

CD 4

79.32

BEETHOVEN

- 1-3 Piano Concerto No. 1 in C major, op. 15
with Orchestra della Svizzera italiana · Hubert Soudant conductor
- 4-6 Piano Quartet No. 3 in C major, WoO 36
with Renaud Capuçon violin · Lyda Chen viola · Gautier Capuçon cello
- 7-9 Piano Trio in D major “Ghost”, op. 70/1
with Renaud Capuçon violin · Mischa Maisky cello

CD 5

BEETHOVEN

- 1-3 Concerto for Piano, Violin, Cello and Orchestra
in C major “Triple Concerto”, op. 56
with Renaud Capuçon violin · Mischa Maisky cello
Orchestra della Svizzera italiana
Alexandre Rabinovitch-Barakovsky conductor
- 4-6 Cello Sonata No. 2 in G minor, op. 5/2
with Mischa Maisky cello
- 7-9 Fantasy for Piano, Chorus and Orchestra
in C minor “Choral Fantasy”, op. 80
with Laura Antonaz · Alice Rossi · Marta Fumagalli · Elisabeth Gillming
Martin Steffan · Gerhard Nennemann · Matteo Bellotto solo singers
Coro della Radiotelevisione svizzera
Orchestra della Svizzera italiana
Diego Fasolis conductor

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685–1750

- 1-4 **Violin Sonata No. 4 in C minor, BWV 1017**

with **Tedi Papavrami** violin

FRANZ SCHUBERT 1797–1828

- 5-13 **Variations for Piano 4 Hands in A-flat major, D 813**

with **Alexander Mogilevsky** piano

FELIX MENDELSSOHN 1809–1847

- 14-15 **A Midsummer Night's Dream, opp. 21 & 61 (excerpts)**

arr. for 2 pianos

with **Cristina Marton** piano

- 16-19 **Piano Trio No. 1 in D minor, op. 49**

with **Renaud Capuçon** violin · **Gautier Capuçon** cello

FRÉDÉRIC CHOPIN 1810–1849

- 1-3 **Piano Concerto No. 1 in E minor, op. 11** flat major

with **Orchestra della Svizzera italiana · Jacek Kaspszyk** conductor

- 4-5 **Introduction & Polonaise brillante in C major, op. 3**

with **Gautier Capuçon** cello

and **Gautier Capuçon** violin

FRANZ LISZT 1811–1886

- 6 **Les Préludes, S 97**

arr. for 2 pianos by the composer

with **Daniel Rivera** piano

and **Gautier Capuçon** piano

- 7-10 **Réminiscences de Don Juan, S 656 (after S 418)**

arr. for 2 pianos by the composer

with **Mauricio Vallina** piano

SCHUMANN

- 11 **Adagio & Allegro, op. 70**

with **Gautier Capuçon** violin

- 12 **6 Canonic Studies, op. 42**

arr. for 2 pianos by **Gautier Capuçon**

with **Lilya Zilberstein** piano

CD 8

ROBERT SCHUMANN 1810–1856

- 1-13 **Kinderszenen**, op. 15
with Gautier Capuçon *cello*
- 14-16 **Fantasiestücke**, op. 73
with Gautier Capuçon *cello*
- 17-19 **Violin Sonata No. 1 in A minor**, op. 105
20-23 **Violin Sonata No. 2 in D minor**, op. 121
with Renaud Capuçon *violin*

CD 9

SCHUMANN

- 1-3 **Piano Concerto in A minor**, op. 54
with Orchestra della Svizzera italiana
Alexandre Rabinovitch-Barakovsky *conductor*
- 4-7 **Fantasiestücke**, op. 88
with Renaud Capuçon *violin* · Gautier Capuçon *cello*

- 8-11 **Piano Quartet in E-flat major**, op. 47
with Renaud Capuçon *violin* · Lyda Chen *viola* · Gautier Capuçon *cello*

CD 9

77.59

CD 10

SCHUMANN

- 1-3 **Andante & Variations for 2 Pianos in B-flat major**, op. 46
with Gabriela Montero *piano*
- 4-7 **Piano Quintet in E-flat major**, op. 44
with Dora Schwarzberg · Renaud Capuçon *violins*
Nora Romanoff-Schwarzberg *viola* · Mark Drobinsky *cello*
- 8-10 **Violin Sonata No. 1 in A minor**, op. 105
with Géza Hosszu-Legocky *violin*
- 11-15 **5 Stücke im Volkston**, op. 102
with Gautier Capuçon *cello*

CD 11

SCHUMANN

- 1-2 **Adagio & Allegro**, op. 70
with Gautier Capuçon *cello*
- 3-8 **6 Canonic Etudes**, op. 56
arr. for 2 pianos by Claude Debussy
with Lilya Zilberstein *piano*

CD 10

74.21

CD 11

71.37

- 9-11 **Fantasiestücke**, op. 73
arr. for flugelhorn and piano

with **Sergei Nakariakov** flugelhorn

- 12-13 **Kinderstücke** op. 1856
FRANZ LISZT 1811-1886

- 12-14 **Concerto pathétique**, S 258 (after S 176)
arr. for 2 pianos by the composer

with **Lilya Zilberstein** piano

- 12-15 **Concerto pathétique**, S 258 (after S 176)
arr. for 2 pianos by the composer

with **Polina Leschenko** piano

- 15-24 **Variations on a Theme by Haydn**, op. 56b
for 2 pianos

with **Lilya Zilberstein** piano

- CD 12 **Variations on a Theme by Haydn**, op. 56b

56.46

BRAHMS

- 1-4 **Sonata for 2 Pianos in F minor**, op. 34b
arr. of Piano Quintet, op. 34

with **Lilya Zilberstein** piano

- 5-14 **Variations on a Theme by Haydn**, op. 56b
for 2 pianos

with **Nicholas Angelich** piano

CD 10

SCHUMANN

CD 13

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY 1840-1893

- 1-8 **The Nutcracker** – Suite, op. 71a
arr. for 2 pianos by Nicolas Economu

with **Mirabela Dina** piano

BEDŘICH SMETANA 1824-1884

- 9 **Sonata for 2 Pianos, 8 Hands in E minor**
10 **Rondo for 2 Pianos, 8 Hands in C major**

with **Lilya Zilberstein** · **Anton Gerzenberg** · **Daniel Gerzenberg** piano

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918

- 11-14 **Piano Quintet in G minor**, op. 34

with **Dora Schwarzberg** · **Lucia Hall** violins
Lyda Chen viola · **Gautier Capuçon** cello

arr. for 2 pianos by the composer

with **Stephen Kovacevich** piano

WILHELM RAFF 1826-1900

PIANO CONCERTO IN G major

with **Ilya Zilberstein** piano

CAMILLE SAINT-SAËNS 1835-1921

1-14 **Le Carnaval des animaux**

with Lilya Zilberstein piano · Andrey Baranov · Michael Guttman violins
 Lyda Chen viola · Alexandre Debrus cello · Enrico Fagone double bass
 Alfred Rutz flute · Corrado Giuffredi clarinet · Gregorio Di Trapani percussion

CLAUDE DEBUSSY 1862-1918

15-18 **Petite Suite**, L 71a
for piano 4 hands

with Cristina Marton piano

19-21 **En blanc et noir**, L 139
for piano 4 hands

with Stephen Kovacevich piano

MAURICE RAVEL 1875-1937

22-24 **Piano Concerto in G major**

with Orchestra della Svizzera italiana · Jacek Kapszyk conductor

25-28 **Variations on a Theme by Haydn**, op. 56b
for 2 pianos

with Nicholas Angelich piano

PIOTR ILICH TCHAIKOVSKY

1-3 **Gaspard de la nuit**

4 **La Valse**
arr. for 2 pianos by the composer

with Sergio Tiempo piano

5-9 **Ma mère l'Oye**

for piano 4 hands

with Alexander Mogilevsky piano

10-12 **Piano Concerto in G major**

with Orchestra della Svizzera italiana · Alexander Vedernikov conductor

DEBUSSY

13 **Prélude à l'après-midi d'un faune**

arr. for 2 pianos by the composer

with Stephen Kovacevich piano

DMITRI SHOSTAKOVICH 1906-1975

14 **Concerto for Piano, Trumpet and Strings in C minor**, op. 35

with Sergei Nakariakov trumpet

Orchestra della Svizzera italiana · Alexander Vedernikov conductor

CD 16

SERGEI RACHMANINOV 1873–1943

- 1-3 **Symphonic Dances**, op. 45
arr. for 2 pianos by the composer

with **Nelson Goerner** piano

- 4-7 **Suite for 2 Pianos No. 1 in G minor “Fantaisie-tableaux”**, op. 5

with **Lilya Zilberstein** piano

- 8-11 **Suite for 2 Pianos No. 2 in C major**, op. 17

with **Gabriela Montero** piano

CD 17

SERGEI PROKOFIEV 1891–1953

- 1-4 **Symphony No. 1 in D major “Classical”**, op. 25
arr. for 2 pianos by Rikuya Terashima

with **Yefim Bronfman** piano

- 5-8 **Violin Sonata No. 2 in D major**, op. 94 bis

with **Renaud Capuçon** violin

CD 18

RACHMANINOV

- 9-14 **6 Morceaux**, op. 11
arr. for piano 4 hands
by Paganini

with **Lilya Zilberstein** piano

CD 18

BÉLA BARTÓK 1881–1945

- 1 **Romanian Folk Dances**, Sz 56
arr. for violin and piano by Zoltán Székely

with **Géza Hosszu-Legocky** violin

- 2-4 **Sonata for 2 Pianos and Percussion**, Sz 110

with **Stephen Kovacevich** piano
Louis Sauvêtre · **Daniilo Grassi** percussion

- 5-7 **Violin Sonata No. 1**, Sz 75

with **Renaud Capuçon** violin

CD 19

DMITRI SHOSTAKOVICH 1906–1975

- 1-4 **Concerto for Piano, Trumpet and Strings in C minor**, op. 35

with **Sergei Nakariakov** trumpet

Orchestra della Svizzera italiana · **Alexander Vedernikov** conductor

5 Concertino for 2 Pianos in A minor, op. 94

with **Lilya Zilberstein** piano

6-10 Piano Quintet in G minor, op. 57

with **Renaud Capuçon** · **Alissa Margulies** violins
Lyda Chen viola · **Mischa Maisky** cello

CD 20

56.06

SHOSTAKOVICH

1-4 Piano Trio No. 2 in E minor, op. 67

with **Maxim Vengerov** violin · **Gautier Capuçon** cello

FRANCIS POULENC 1899-1963

5-7 Sonata for Piano 4 Hands, FP 8

with **Dagmar Clottu** piano

8-11 Concertino for Piano, 2 Violins, Viola, Clarinet, Horn and Bassoon

with **Lucia Hall** · **Alissa Margulies** violins · **Nora Romanoff-Schwarzberg** viola
Corrado Giuffredi clarinet · **Zora Slokar** horn · **Vincent Godel** bassoon

WAGNER RACHMANINOV

8-11 **Music for 4 hands**
for piano 4 hands

with **Lilya Zilberstein** piano

CD 18

CD 21

62.01

WITOLD LUTOSŁAWSKI 1913-1994

12 Variations on a Theme by Paganini
for 2 pianos

with **Giorgia Tomassi** piano

CD 21

MIECZYSŁAW WEINBERG 1919-1996

1-4 Violin Sonata No. 5 in G minor, op. 53

with **Gidon Kremer** violin

LUTOSŁAWSKI

5 Variations on a Theme by Paganini

for 2 pianos

with **Mauricio Vallina** piano

MIKHAIL PLETNEV b. 1957

6-9 Fantasia elvetica

with **Alexander Mogilevsky** piano

Orchestra della Svizzera Italiana · **Mikhail Pletnev** conductor

www.warnerclassics.com

CD 22

77.38

MANUEL DE FALLA 1876–1946

1-3 **Noches en los jardines de España**

with **Orchestra della Svizzera italiana · Alexander Vedernikov** *conductor*

10.50

MARIANO MORES 1918–2016

4 **Taquito militar**

arr. for 2 pianos by **Alejandro Petrasso**

with **Alejandro Petrasso** *piano*

op. 67

LUIS BACALOV 1933–2017

5-15 **Porteña (Latitud 34°36'30")**

for 2 pianos and orchestra

with **Eduardo Hubert** *piano*

Orchestra della Svizzera italiana · Alexander Vedernikov *conductor*

CARLOS GUASTAVINO 1912–2000

16-18 **Tres romances argentinos**

with **Mauricio Vallina** *piano*

ASTOR PIAZZOLLA 1921–1992

19-21 **Tre tanghi**

arr. for 2 pianos by **Eduardo Hubert**

with **Eduardo Hubert** *piano*

Martha Argerich *piano*

Mischa Maisky appears by kind permission of Deutsche Grammophon GmbH

Recording producer, engineer & editor: **Ulrich Ruscher** (CD1: 1, 4-6; CD2: 1-3; CD3: 7-9; CD4: 4-6; CD5: 7-9; CD6: 5-13; CD8: 14-16; CD9: 1-11; CD10: 4-10; CD11: 3-8, 9-24; CD12: 5-14; CD13: 1-10; CD15: 4, 10-12; CD16: 1-3, 8-11; CD17: 1-4, 9-14; CD18: 1; CD19: 5-10; CD20: 1-4, 12; CD21: 6-9; CD22: 4, 16-18)

Recording producer & engineer: **Ulrich Ruscher** (CD4: 1-3; CD10: 11-15)

Engineer & editor: **Ulrich Ruscher** (CD3: 13-15, CD12: 1-4)

Recording producer, engineer & editor: **Michael Rast** (CD1: 7-9; CD2: 7-10; CD4: 7-9; CD6: 14-15; CD7: 4-5, 7-10; CD8: 1-13; CD10: 1-3; CD14: 1-14, 19-21; CD15: 1-3, 5-9; CD18: 5-7; CD21: 5; CD22: 5-15)

Recording producer: **Michael Rast** (CD5: 1-3; CD6: 1-4; CD15: 13; CD20: 5-7; CD21: 1-3)

Recording producer, engineer & editor: **Wolfgang Müller** (CD2: 4-6; CD3: 1-6, 16-23; CD5: 4-6; CD8: 17-19; CD14: 15-18, 22-24; CD16: 4-7; CD19: 1-4; CD20: 8-11; CD22: 1-3, 19-21)

Editor: **Uta Ruscher** (CD3: 10-12; CD4: 1-3, 7-9; CD6: 1-4; CD7: 1-3, 6; CD8: 17-19; CD10: 11-15; CD11: 1-2; CD13: 11-14; CD15: 13; CD17: 5-8; CD18: 2-4)

Design: **SUPERNOWA**

Cover: Martha Argerich – Photo: Adriano Heitmann

This compilation © & © 2018 Parlophone Records Limited, a Warner Music Group Company

www.warnerclassics.com

Martha Argerich and Friends at the Lugano Festival

Everyone who hears Martha Argerich play reaches desperately for superlatives. In the words of pianist Stephen Kovacevich: "Martha shows that what looks like a cold world is actually dry ice, and you can get burnt." Having lived with her twice – fathering a daughter in what he calls Round Two – Kovacevich knows whereof he speaks. "If Mercury could play the piano," he says, after a disquisition on her gifts, "Martha is what that god would sound like."

Her career began when she was a two-year-old at kindergarten, where, in response to an infant challenge ("I bet you can't play the piano!") she impeccably reproduced a tune a lady had just played. The gifts which won her the Busoni and Geneva competitions at sixteen could unnerve even the great Walter Gieseking, and could throw any would-be teacher into confusion. Madeleine Lipatti, who had been trying to tame Argerich's fire, was roundly ticked off by Nikita Magaloff, who knew better how to coax her towards improvement, with the memorable words: "You can't make a race-horse trot." It's significant that the pianist whom Argerich acknowledges as her biggest influence was Friedrich Gulda, a subversive mould-breaker from Vienna who also composed and played jazz.

As far as journalists are concerned, Martha Argerich wants to be left strictly alone: the total number of press interviews she has given in the course of her life could be counted on the fingers of two hands. But as a musician she wants to be surrounded by friends: almost all her performances now are in chamber music. She very seldom plays solo, and she's shunned the recording studio. In an interview with her Argentine compatriot Alberto Portugheis she once gave this poignant explanation: "When on stage I always felt alone, and I found this hard to bear. This may also come from the fact that as a child I never went to school. No one understood how much I suffered, having to practise for hours, not being able to share with other children of my own age. On stage I had that strange feeling of being separated, stranded. For me the audience is not company, no matter how friendly and enthusiastic. I have a great need for company when I am on the platform, and making music with other people gives me that feeling."

This was the personal spur for the creation of the festival at Lugano of which, under the banner Martha Argerich and Friends, she was both artistic director and principal performer for fifteen years. But there were other spurs too, not least the fact that Lugano had recently

MISHA MAISKY, MARTHA ARGERICH (PHOTO ADRIANO HEITMANN - LUGANO, FESTIVAL 2009)

emerged as one of Europe's most attractive cities of culture, with a state-of-the-art cultural centre in addition to a variety of other fine venues.

But the festival's prime inspiration was the synergy generated by Argerich's favourite musicians, some of them veterans, others her protégés, who form a clearly defined and ever-expanding group. At its core are cellist Mischa Maisky, violinist Renaud Capuçon and his cellist brother Gautier, and pianists Lilya Zilberstein, Nicholas Angelich, Gabriela Montero, Khatia Buniashvili, and Stephen Kovacevich. Indeed, the festival often felt like a family affair, with duo performances from pianist Sergio Tiempo and his pianist sister Karin Lechner, and with Mischa Maisky joined by his pianist daughter Lily, his violinist son Sascha, and Argerich's violist daughter Lyda Chen.

With Argerich at the helm, how could the piano not be at the centre of things? She even gives us Lutosławski's four-hand *Paganini Variations* twice – with different partners – so fond is she of its crazy chromaticism and harmonic ambiguity. Meanwhile the Italian pianist Carlo Maria Griguoli became a Festival fixture, thanks not only to his performances but also to his piano arrangements, and the more pianos onstage, the better.

The Argerich *Progetto* may have had as its centre of gravity the core European rep-

ertoire – there is almost no contemporary music – but every concert sprang its surprises. Sometimes these were familiar works with unfamiliar instrumentation, but often they were works fetched out of the shadows. And if some were essentially curiosities, others were works which should never have been allowed to fall between the cracks. It's a fair bet that most listeners won't have heard of the Polish composer-pianist Juliusz Zargbski, a friend of Liszt's whose life was cut short just as his career was taking off: his Piano Quintet indicates an interesting might-have-been. Mieczysław Weinberg, a Russian composer who was arrested during the time of the Stalin-era purges (his friend Dmitri Shostakovich even wrote a letter to Stalin in his support), and whose music is belatedly receiving the recognition it deserves, is represented here by the violin sonata he was working on when Stalin's men came to call.

And it's no surprise, given Argerich's loyalty to her roots, that quite a few works should come from Latin America. Piazzolla's works need no advocacy, but other composers from the Latin south most certainly do. Who knew the *Romances argentinos* of Carlos Guastavino, whose leisurely Romanticism Martha Argerich and Mauricio Vallina so gracefully convey? The Argentine composer Luis Bacalov is best known – if at all – for his Oscar-winning score for the 1994 film *Il*

postino. In his *Porteña (Latitud 34°36'30")*, Argerich, fellow pianist Eduardo Hubert and the Orchestra della Svizzera Italiana bring out all the violence and danger in the score. All these works are now benefiting from their espousal by Argerich.

But the principal glories of this collection – all of which was recorded live – lie in the European classics, with Argerich the brightly shining star. As she told *Gramophone* in 2008, "I think I have a youthful temperament. Not in life, but when I play." She has always worshipped Beethoven: when she was a child she wrote "The god of music, Beethoven" on one of her scores of his music. And there is an oracular gravity in the way she played his First Piano Concerto, and the way she supported Mischa Maisky in his G minor Cello Sonata, at Lugano in 2013. Her performance with Maisky and Renaud Capuçon of the "Ghost" Trio is as magisterial, in its different way, as the legendary one by Jacqueline du Pré, Pinchas Zukerman and Daniel Barenboim. With Argerich's performance of Chopin's First Piano Concerto, time stands still in the Larghetto when the piano makes its snowflake-like descent, and in the Romance of Mozart's Piano Concerto No. 20 she puts a lovely bloom on the notes. In 2007 she conquered her resistance to solo performance to give an exquisitely thoughtful account of Schumann's *Kinderszenen*. There's no trace of

sentimentality there, but plenty of mischief; each piece has a condensed but tender poetry.

The last of Warner's annual gleanings from the Lugano Festival, in 2016, is definitely the most exciting. Argerich may have been 75, but her playing has a springtime freshness, and it has lost none of its phenomenal precision and brilliance; as she has abjured solo performances elsewhere, it's a rare pleasure to hear her solo here, and to catch her version of Beethoven's *Choral Fantasy*, which she has never before committed to disc. In every shared track she induces her friends – including the excellent Orchestra della Svizzera Italiana – to raise their game to a level with hers.

Argerich is like a cat whose claws remain sheathed until the moment for a predatory pounce, and in this concert that is how we encounter her in Ravel's *Gaspard de la nuit*. I have never heard "Ondine" delivered with such delicate poetry – nothing showy, nothing rushed – nor "Le Gibet" with such musing languor. Her "Scarbo" starts with a monochrome rumble before the bright explosion: in her hands, this work is all about colour. As is Ravel's Piano Concerto in G major, which starts in an iridescent cloud before journeying through an atmospherically jazz-inflected terrain; when she finally lets rip at top speed, it's still with immaculate articulation. Meanwhile Beethoven's *Choral Fantasy* becomes thrillingly dramatic; aided by fine

soloists, Argerich gives full weight to all its moods and modes, from the improvisational opening to the warmly singing main theme.

With Sergei Babayan joining in on a second piano, the Mozart D major Sonata K 448's opening Allegro emerges parade-ground smart, while its Andante has perfect poise. In the Bach Violin Sonata BWV 1017 Argerich demonstrates how gracefully the piano can substitute for a harpsichord, and in Debussy's two-piano arrangement of the *Prélude à l'après-midi d'un faune*, she and Stephen Kovacevich find a magically silky sound.

Part of Argerich's fascination lies in her paradoxical combination of magisterial

authority and playful, childlike curiosity. As one producer recalled, apropos the first recording he made with her: "She started hovering round the piano, touching it like a cat – as though it was something to be sensed and tamed – and she was genuinely anxious about a Schumann miniature she had not played before. Not whether she could play it, but whether she could speak through it." Every track here speaks with a unique eloquence. There never was such a God-given talent, and it's safe to say there never will be again.

MICHAEL CHURCH

Das Lugano Festival: Martha Argerich im Kreise ihrer Freunde

Jeder, der Martha Argerich am Klavier erlebt, sucht händeringend nach Superlativen. Um es mit den Worten des Pianisten Stephen Kovacevich zu sagen: »Martha zeigt uns, dass das, was wie eine Eislandschaft aussieht, tatsächlich Trockeneis ist, an dem man sich verbrennen kann.« Kovacevich, der zweimal mit der Pianistin liiert war und mit ihr in »Runde 2« (wie er es nennt) eine Tochter gezeugt hat – weiß, wovon er spricht. »Wenn Merkur Klavier spielen würde«, so schließt er seine Ausführungen über die Talente der Pianistin, »dann würde es bei ihm so klingen wie bei Martha.«

Martha Argerichs Karriere begann bereits im Kindergarten: Als ein anderes Kind die Zweijährige herausforderte (»Wetten, du kannst nicht Klavier spielen?«), spielte sie fehlerfrei eine der Melodien nach, die eine Dame den Kleinen regelmäßig zur Mittagszeit vorspielte. Argerichs überragende Begabung, die ihr den Sieg beim Busoni- und beim Genfer Klavierwettbewerb eintrug, brachte selbst den großen Walter Gieseking aus der Fassung und jeden ihrer künftigen Lehrer ins Grübeln. Madeleine Lipatti etwa versuchte, Martha Argerichs Temperament zu zügeln. Nikita Magaloff, der eher wusste, wie man sie zu Fortschritten anspornen konnte, tat Lipattis Bemühungen mit den denkwürdigen

Worten ab: »Man kann ein Rennpferd nicht zum Trab zwingen.« Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass der Pianist, dem Argerich den größten Einfluss auf ihr Spiel zuschreibt, kein anderer als Friedrich Gulda war, jener subversive, mutige Tastenkünstler aus Wien, der auch als Komponist und Jazzmusiker in Erscheinung trat.

Um Journalisten macht Martha Argerich seit jeher grundsätzlich einen großen Bogen: Die wenigen Presseinterviews, die sie im Laufe ihres Lebens gegeben hat, lassen sich an zwei Händen abzählen. Doch als Musikerin umgibt sie sich gerne mit Freunden. Heute nimmt die Pianistin fast ausschließlich Kammermusik auf, sie spielt nur selten Solowerke und meidet Aufnahmestudios. In einem Interview mit ihrem argentinischen Landsmann Alberto Portugheis sagte sie einmal dazu: »Auf der Bühne habe ich mich immer allein gefühlt, das war schwer zu ertragen. Das mag auch daher kommen, dass ich als Kind nie eine Schule besuchte. Niemand verstand, wie sehr ich litt, ich musste stundenlang üben und konnte nicht mit anderen Kindern meines Alters spielen. Auf der Bühne hatte ich das merkwürdige Gefühl, isoliert zu sein, wie gestrandet. Für mich ist das Publikum, so freundlich und enthusiastisch es auch sein mag, keine Gesellschaft. Auf

der Bühne brauche ich dringend Gesellschaft, und das gemeinschaftliche Musizieren mit anderen gibt mir dieses Gefühl.“

Das war der persönliche Auslöser für die Gründung des Festivals in Lugano unter dem Motto »Martha Argerich and Friends«, dessen künstlerische Leiterin und wichtigste Interpretin die Pianistin 15 Jahre lang war. Doch es gab daneben auch andere Impulse, nicht zuletzt die Tatsache, dass sich Lugano zu einer der kulturell attraktivsten Städte Europas entwickelt hat – neben einem hochmodernen Kulturzentrum sind hier mehrere weitere hervorragende Konzertstätten zu finden.

Doch der eigentliche Antrieb des Festivals waren die Synergien, die sich aus dem Zusammenwirken der Pianistin mit ihren Lieblingskollegen ergab. Einige von ihnen waren alte Weggefährten, andere ihre Schützlinge. Zusammen bildeten sie eine klar definierte und sich stetig erweiternde Gruppe um den Cellisten Mischa Maisky, den Geiger Renaud Capuçon und sein Bruder, den Cellisten Gautier Capuçon, sowie die Pianistinnen und Pianisten Lilya Zilberstein, Nicholas Angelich, Gabriela Montero, Khatia Buniatishvili und Stephen Kovacevich. Tatsächlich hatte das Festival oft die Anmutung eines Familienfestes – so gab es Duorecitals mit dem Pianisten Sergio Tiempo und seiner Schwester Karin Lechner,

ebenfalls Pianistin, an der Seite von Mischa Maisky spielte seine Tochter Lily, eine weitere Pianistin, sowie sein Sohn und Geiger Sascha, außerdem Martha Argerichs Tochter Lyda Chen, eine Bratschistin.

Mit Martha Argerich am Ruder war die Ausrichtung auf ein pianistisch geprägtes Repertoire natürlich vorgezeichnet. Lutosławskis *Variationen über ein Thema von Paganini* für zwei Klaviere hat sie gleich zweimal aufs Programm gesetzt, mit unterschiedlichen Duopartnern – die verrückte Chromatik und harmonische Mehrdeutigkeit dieses Werks liebt sie sehr. Im Laufe der Jahre wurde auch der italienische Pianist Carlo Maria Griguoli eine feste Größe des Festivals, nicht nur als Tastenkünstler, sondern auch wegen seiner Klavierbearbeitungen – und je mehr Flügel sich auf der Bühne befanden, umso besser.

Der thematische Schwerpunkt des »Progetto Martha Argerich« lag auf dem europäischen Kernrepertoire (es wurden fast keine zeitgenössischen Werke gespielt), doch jedes Konzert bot auch Überraschungen: Manchmal wurden bekannte Werke mit ungewöhnlicher Besetzung präsentiert, oft jedoch standen auch fast vergessene Stücke auf dem Programm. Auch wenn einige von ihnen eher in die Kategorie »Kuriositätenkabinett« fallen, waren darunter doch Werke, die nie der Vergessenheit

hätten anheim fallen dürfen. Vermutlich hatten die meisten Zuhörer vorher nie etwas von dem polnischen Komponisten und Pianisten Juliusz Zarębski gehört, einem Freund von Liszt. Zarębski starb mit nur 31 Jahren, als er gerade am Anfang seiner Karriere stand. Sein Klavierquintett lässt erahnen, was er hätte schreiben können, wäre ihm ein längeres Leben beschieden gewesen. Mieczysław Weinberg war ein russischer Komponist, der zur Zeit der Stalin-Herrschaft inhaftiert wurde. Dmitri Schostakowitsch setzte sich in einem Brief an Stalin für Weinberg ein, dessen Musik jetzt endlich die verdiente Anerkennung findet. In der vorliegenden Zusammenstellung ist Weinberg mit einer Violinsonate vertreten, an der er gerade arbeitete, als Stalins Schergen ihn heimsuchten.

Martha Argerich bleibt ihren Wurzeln treu, und so wundert es nicht, dass etliche Stücke in dieser Anthologie lateinamerikanischen Ursprungs sind. Piazzolla und seine Werke bedürfen keiner Fürsprache, andere Komponisten aus diesem Teil der Welt hingegen schon. Oder wer hat beispielsweise vorher schon etwas von den *Romances argentinos* von Carlos Guastavino gehört, dessen entspannt-romantischen Stil Martha Argerich und Mauricio Vallina hier so reizend vermitteln? Den argentinischen Komponisten Luis Bacalov kennt man bestenfalls dank seiner Oscar-prämierten Musik zum Film *Il pos-*

tino von 1994. Sein Stück *Porteña (Latitud 34°36'30")* lassen Argerich, Co-Pianist Eduardo Hubert und das Orchestra della Svizzera italiana mit seiner ganzen drängenden Durchschlagskraft erklingen. All diese Werke profitieren davon, dass sich Argerich lange mit ihnen beschäftigt hat.

Doch die eigentlichen Juwelen dieser Zusammenstellung, die ausschließlich Liveaufnahmen umfasst, sind die europäischen Klassiker, mit Argerich als strahlendem Fixstern der hier versammelten Interpreten. 2008 resümierte die Pianistin in *Gramophone*: »Ich glaube, ich habe ein jugendliches Temperament. Nicht im Leben, sondern wenn ich spiele.« Beethoven verehrt sie seit jeher: Als Kind kritzelte sie »Beethoven ist der Vater der Musik. Beethoven, der Gott« in ihr Notenheft. Und da ist eine orakelhafte Tiefgründigkeit in der Art, wie Martha Argerich sein Erstes Klavierkonzert spielt, und wie sie Mischa Maisky in der g-moll-Cellosonate 2013 in Lugano begleitet. Ihre Darbietung (mit Maisky und Renaud Capuçon) des »Geistertrios« ist auf ganz eigene Weise ebenso bahnbrechend wie die Interpretation von Jacqueline du Pré, Pinchas Zukerman und Daniel Barenboim. In Chopins Erstem Klavierkonzert scheint im Larghetto die Zeit stillzustehen, wenn die Linie im Klavier schneeflockengleich hinabschwelt, und in der Romanze von Mozarts

Klavierkonzert Nr. 20 lässt Martha Argerich die Töne zart erblühen. 2007 bezwang sie ihre Abneigung gegen Solodarbietungen und präsentierte eine durchdachte Interpretation von Schumanns *Kinderszenen* ab – keine Spur von Sentimentalität ist hier zu finden, sondern viel Übermut. Jedes dieser Stücke besticht durch konzise, aber zarte Poesie.

Die letzten Warner-Mitschnitte vom Lugano Festival stammen aus dem Jahr 2016 und sind wohl die spannendsten. Argerich war damals bereits 75 Jahre alt, doch ihr Spiel hatte nichts von seiner jugendlichen Frische und phänomenalen Präzision und Strahlkraft verloren. Da sie andernorts vollkommen auf Soloauftritte verzichtet, ist es ein seltenes Vergnügen, sie hier solo zu hören; ebenfalls etwas ganz Besonderes ist ihre Version von Beethovens *Chorfantasie*, die sie nie zuvor aufgenommen hat. Bei jedem gemeinschaftlichen Track spornt sie ihre Freunde und das exzellente Orchestra della Svizzera italiana an, zusammen mit ihr das Beste zu geben.

Argerich ist wie eine Katze, deren Krallen bis zum Moment des Sprungs verborgen bleiben, und so erleben wir sie auch bei Ravels *Gaspard de la nuit*. Nie zuvor habe ich eine so zart-poetische »Ondine« gehört (hier gibt es keine Spur von prahlerischem Auftrumpfen, nichts wird übereilt), auch keinen so sehn-suchtsvoll-nachdenklichen »Le Gbet«. Ihr »Scarbo« beginnt mit einem monochro-

men Donnern, bis die helle Explosion folgt: Unter ihren Händen wird das Werk zum Farbenrausch, wie Ravels Klavierkonzert in G-Dur, das in einer irisierenden Wolke beginnt, bevor es sich seinen Weg durch ein stimmungsvolles, von Jazz-Einflüssen geprägtes Terrain bahnt. Wenn sie schließlich im Höchsttempo alle Register zieht, bleibt die Artikulation trotzdem absolut präzise. Beethovens *Chorfantasie* ist von fesselnder Dramatik. Unterstützt durch herausragende Solisten gibt sich Argerich allen Stimmungen und Wendungen hin, vom improvisatorischen Beginn bis zum warm-singenden Hauptthema.

Mit Sergei Babayan am zweiten Flügel besticht der eröffnende Allegro-Satz aus Mozarts Sonate in D-Dur KV 448 durch funkelnde Präzision, das Andante durch vollkommene Haltung. Bei Bachs Violinsonate BWV 1017 zeigt Argerich, welch graziler Ersatz für das Cembalo ein Klavier sein kann. Und bei Debussys Bearbeitung für zwei Klaviere von *Prélude à l'après-midi d'un faune* verströmen Martha Argerich und Stephen Kovacevich zauberhafte, seidige Klänge.

Ein Teil der Faszination, die von Argerich ausgeht, liegt in der ihr eigenen paradoxen Mischung von überlegener Autorität und spielerischer, kindlicher Neugierde. Ein Produzent erinnert sich an die Aufnahmesitzungen für sein erstes Projekt

mit der Pianistin: »Sie begann damit, den Flügel zu belauern, berührte ihn wie eine Katze – als sei er etwas, das man erspüren und zähmen müsse – und sie hatte größten Respekt vor einem Charakterstück von Schumann, das sie noch nie zuvor gespielt hatte. Sie hatte keinen Zweifel daran, dass sie es technisch meistern würde, war sich aber nicht sicher, ob sie durch dieses Stück spre-

chen könne.« Jedes Stück dieser Anthologie besticht durch eine einzigartige, eigene Eloquenz. Nie hat es ein solch gottgegebenes Talent gegeben, und man kann wohl sagen, dass es nie wieder ein solches geben wird.

MICHAEL CHURCH

Übersetzung: Eva Zöllner

Martha Argerich et ses amis au Festival de Lugano

Quiconque entend Martha Argerich jouer du piano se retrouve très vite en mal de superlatifs. « Martha montre que ce monde apparemment froid est en réalité fait de glace sèche, et qu'on risque de s'y brûler », commente le pianiste Stephen Kovacevich. Ayant vécu à deux reprises avec elle – et engendré une fille au cours de ce qu'il nomme « le deuxième round » –, Kovacevich sait de quoi il parle. « Si Mercure jouait du piano », ajoute-t-il après avoir disserté sur les dons de la pianiste argentine, « le jeu de Martha est ce que ce dieu nous donnerait à entendre. »

Sa carrière commence à l'âge de deux ans à la maternelle : pour relever le défi que lui lance un petit camarade (« Je parie que tu ne sais même pas jouer du piano ! »), elle reproduit sans faute la mélodie qu'une dame vient de jouer. Les dons hors du commun qui lui permettent de remporter à seize ans les concours de Bolzano et de Genève déroutent le grand Walter Gieseking lui-même, et plongent plus d'un professeur potentiel dans l'embarras. Madeleine Lipatti, qui tente de dompter la fougue d'Argerich, est tancée violemment par Nikita Magaloff avec cette phrase mémorable : « On ne fait pas trotter un cheval de course ! » Magaloff avait compris qu'il fallait autre chose pour amadouer et parfaire un talent aussi volcanique. Significativement, le pianiste cité par

Argerich comme sa principale influence est Friedrich Gulda, un Viennois iconoclaste et subversif qui se consacrait aussi à la composition et jouait du jazz.

Pour ce qui est des journalistes, Martha Argerich souhaite être laissée en paix : les interviews qu'elle a accordées à la presse au cours de sa vie se comptent sur les doigts des deux mains. Mais, en tant que musicienne, elle aime être entourée d'amis : elle ne se consacre pratiquement plus qu'à la musique de chambre, ses apparitions en solo sont très rares, et elle a tourné le dos aux studios d'enregistrement. Elle s'est naguère entretenu à ce sujet avec son compatriote argentin Alberto Portugheis, lui faisant cette confidence bouleversante : « Je me suis toujours sentie seule sur scène, et je trouvais ça difficile à supporter. Peut-être est-ce dû aussi au fait que je ne suis jamais allée à l'école quand j'étais petite. Personne ne réalisait à quel point je souffrais de ne rien partager avec les autres enfants de mon âge, puisque je devais passer des heures à m'exercer. Sur scène, j'avais le sentiment étrange d'être isolée, naufragée. Pour moi, le public n'est pas un compagnon, si bienveillant et enthousiaste soit-il. J'ai un réel besoin de compagnie quand je suis sur le podium, et faire de la musique avec d'autres personnes me procure cette sensation. »

Cette problématique personnelle a incité la pianiste à créer, sous la bannière « Martha Argerich et ses amis », le festival de Lugano, dont elle a été pendant quinze ans à la fois la directrice artistique et la principale interprète. Le fait que Lugano se soit récemment imposé comme l'une des villes de culture les plus attrayantes d'Europe, avec un centre culturel dernier cri et plusieurs autres lieux de qualité, a également pesé dans la balance.

L'inspiration principale du festival a toutefois été la synergie produite par les musiciens favoris d'Argerich – certains, des vétérans ; d'autres, ses protégés – qui forment un groupe clairement défini et en perpétuelle expansion. Le noyau central est composé du violoncelliste Mischa Maisky, du violoniste Renaud Capuçon et de son frère violoncelliste Gautier, des pianistes Lilya Zilberstein, Nicholas Angelich, Gabriela Montero, Khatia Buniatishvili et Stephen Kovacevich. De fait, le festival a souvent pris les allures d'une affaire de famille, que ce soit lors des concerts en duo du pianiste Sergio Tiempo avec sa sœur pianiste Karin Lechner, ou lorsque Mischa Maisky s'y est produit en compagnie de sa fille pianiste Lily, de son fils violoniste Sascha, et de la fille altiste d'Argerich, Lyda Chen.

Avec Argerich à la barre, le piano pouvait-il ne pas être au centre de toute chose ? La pianiste nous offre même par deux fois

les *Variations Paganini* pour quatre mains de Lutosławski – avec des partenaires différents –, tant elle apprécie leurs chromatismes délirants et leurs ambiguïtés harmoniques. Parallèlement, le pianiste italien Carlo Maria Grigolli est devenu une valeur sûre du festival, tant comme interprète que par l'intermédiaire de ses arrangements pour piano – et plus il y a de pianos sur scène, plus tout le monde est content.

Le *Progetto* d'Argerich avait beau être centré sur le grand répertoire européen – la musique contemporaine en est pratiquement absente –, chaque concert réservait des surprises. Il s'agissait parfois d'œuvres connues présentées dans une instrumentation inattendue, parfois d'œuvres tombées jusque-là dans l'oubli. Et, si certaines étaient de simples curiosités, beaucoup d'autres n'auraient jamais dû quitter le devant de la scène. La plupart des mélomanes n'ont probablement jamais entendu parler du pianiste compositeur polonais Juliusz Zarębski, un ami de Liszt décédé juste au moment où sa carrière prenait son essor : son Quintette avec piano laisse entrevoir le brillant avenir qui l'attendait. Quant à Mieczysław Weinberg, compositeur russe arrêté à l'époque des purges staliniennes (son ami Dimitri Chostakovitch écrivit même une lettre à Staline en sa faveur), sa musique commence enfin à obtenir la reconnaissance qu'elle mérite. Il est repré-

senté ici par la sonate pour violon à laquelle il travaillait au moment où les sbires de Staline se présentèrent chez lui.

Argerich s'étant toujours montrée fidèle à ses racines, on ne sera pas surpris de trouver ici plusieurs œuvres d'Amérique latine. Si celles de Piazzolla n'ont guère besoin d'être défendues, ce n'est pas le cas d'autres compositeurs sud-américains. Qui connaissait les *Romances argentinos* de Carlos Guastavino avant que Martha Argerich et Mauricio Vallina n'en révèlent le romantisme tranquille avec une grâce exquise ? Le compositeur argentin Luis Bacalov est connu tout au plus pour la musique du film *Il postino* (1994), récompensée par un oscar. L'équipe formée par Argerich, le pianiste Eduardo Hubert et l'Orchestra della Svizzera italiana, fait admirablement ressortir la violence inquiétante contenue dans la partition de *Porteña* (*Latitud 34°36'30"*). Toutes ces œuvres bénéficient aujourd'hui de l'engagement d'Argerich.

Mais les principales splendeurs de cette collection – toutes enregistrées en direct – résident dans le répertoire classique européen, où l'étoile d'Argerich rayonne au zénith. La pianiste déclarait en 2008 dans *Gramophone* : « Je pense que j'ai un tempérament juvénile. Pas dans la vie, mais quand je joue. » Elle a toujours adoré Beethoven ; enfant, elle avait griffonné « le dieu de la musique, Beethoven » sur l'une de ses partitions du maître alle-

mand. À Lugano, en 2013, ses interprétations du Concerto pour piano n° 1 et de la Sonate pour violoncelle en *sol* mineur, avec Mischa Maisky, étaient empreintes d'une gravité prophétique. Sa lecture du « Trio des esprits » avec Maisky et Renaud Capuçon est, à sa façon, tout aussi magistrale que la légendaire version de Jacqueline du Pré, Pinchas Zukerman et Daniel Barenboim. Dans le Larghetto du Concerto pour piano n° 1 de Chopin, le temps reste suspendu au moment où Argerich égrène les notes de la cadence, plus légères que des flocons de neige, tandis qu'un ravissant halo enveloppe celles de la Romance du Concerto pour piano n° 20 de Mozart. En 2007, Argerich surmontait son aversion pour les apparitions en solo et offrait une interprétation délicieusement attentive des *Kinderszenen* de Schumann, dépourvues de toute sentimentalité mais riches de trésors d'espionnerie. Chaque saynète est ici un concentré de tendre poésie.

La dernière des moissons annuelles de Warner au Festival de Lugano, en 2016, est incontestablement la plus excitante. À 75 ans, le jeu d'Argerich n'a rien perdu de sa précision phénoménale et reste d'une fraîcheur printanière. Comme elle a renoncé à se produire en soliste ailleurs, c'est un rare plaisir de l'entendre ici en solo – et d'apprécier sa version de la *Fantaisie chorale* de Beethoven, qu'elle n'avait jamais enregistrée auparavant. Dans

chacune des œuvres qu'elle interprète avec ses amis, elle pousse ses partenaires – dont l'excellent Orchestra della Svizzera italiana – à se surpasser.

Argerich fait penser à un chat qui ne sort ses griffes qu'au moment de bondir sur sa proie. C'est sous ce jour que nous la rencontrons dans *Gaspard de la nuit* de Ravel. Je n'ai jamais entendu « Ondine » interprétée avec une poésie aussi délicate – sans rien d'ostentatoire ni de précipité – ni « Le Gibet » avec une langueur plus méditative. Son « Scarbo » débute par un grondement monochrome avant l'explosion de lumière : sous ses doigts, cette œuvre n'est que couleurs. Pareillement, le Concerto pour piano en *sol* majeur commence dans une brume iridescente avant de traverser des contrées à l'atmosphère jazzy ; à la fin, lorsque la pianiste se lâche à une vitesse vertigineuse, c'est toujours avec une articulation immaculée. De son côté, la *Fantaisie chorale* de Beethoven saisit par sa puissance dramatique ; soutenue par d'excellents solistes, Argerich donne tout leur poids aux humeurs diverses de cette partition, depuis le début quasi improvisé jusqu'au chaleureux *cantabile* du thème principal.

En duo avec Sergei Babayan, l'Allegro initial de la Sonate pour deux piano en *ré* majeur, K. 448 de Mozart piaffe et rutile comme un cheval de parade, tandis que son Andante offre un équilibre parfait. Dans la Sonate pour

violon BWV 1017 de Bach, Argerich démontre que le piano moderne peut se substituer avec grâce au clavecin. Dans l'arrangement pour deux pianos du *Prélude à l'après-midi d'un faune* de Debussy, Argerich et Stephen Kovacevich trouvent une sonorité soyeuse absolument magique.

La fascination qu'exerce Argerich tient en partie au paradoxe entre une autorité magistrale et une curiosité quasi enfantine. Un producteur rapportait au sujet du premier enregistrement qu'il a réalisé avec elle : « Elle a commencé par tourner autour du piano, se penchant pour jeter des coups d'œil à l'intérieur, le frôlant à la manière d'un chat – comme si c'était quelque chose qu'il fallait évaluer et apprivoiser –, et elle était réellement angoissée par une miniature de Schumann qu'elle n'avait encore jamais jouée auparavant. Non pas angoissée d'être incapable de la jouer, mais d'être incapable de la faire parler. » Tous les morceaux réunis ici parlent avec une éloquence unique. Jamais le monde n'a connu un talent naturel aussi extraordinaire, et il y a fort à parier qu'il n'en connaîtra plus jamais.

MICHAEL CHURCH

Traduction : Jean-Claude Poyet

FROM LEFT TO RIGHT:

MARTHA ARGERICH, LUCIA HALL, DORA SCHWARZBERG, LYDA CHEN, GAUTIER CAPUÇON
(PHOTO ADRIANO HEITMANN - LUGANO, FESTIVAL 2011)

ALSO AVAILABLE

20CD 0190295948986

WARNER
CLASSICS

lugano
Festival
CLASSICO

BSI

BSI RETE
DUE
Mediotelevisione
svizzera

W