Deutsche Grammophon

DANIEL BARENBOIM

ON MY NEW PIANO

SCARLATTI · BEETHOVEN · CHOPIN · WAGNER · LISZT

DANIEL BARENBOIM

ON MY NEW PIANO

SCARLATTI · BEETHOVEN · CHOPIN · WAGNER/LISZT · LISZT

DOMENICO SCARLATTI (1685–1757)

1 **Sonata in C major** K 159 / L 104 — 2:23
C-Dur · en *ut* majeur

2 **Sonata in D minor** K 9 / L 413 — 4:13
d-Moll · en *ré* mineur

3 **Sonata in E major** K 380 / L 23 — 6:39
E-Dur · en *mi* majeur

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

4 **32 Variations in C minor on an Original Theme** WoO 80 — 12:38
32 Variationen in c-Moll über ein eigenes Thema
32 Variations en *ut* mineur sur un thème original

FRÉDÉRIC CHOPIN (1810–1849)

5 **Ballade No. 1 in G minor** op. 23 — 9:59
g-Moll · en *sol* mineur

RICHARD WAGNER (1813–1883) / FRANZ LISZT (1811–1886)

6 **Solemn March to the Holy Grail from *Parsifal*** S 450 — 7:50
Feierlicher Marsch zum heiligen Gral aus *Parsifal*
Marche solennelle du Saint-Graal de *Parsifal*

FRANZ LISZT

7 **Funérailles** S 173/7 — 12:25
(from *Harmonies poétiques et religieuses*)

8 **Mephisto Waltz No. 1: The Dance in the Village Inn** S 514 — 12:11
Erster Mephisto-Walzer: Der Tanz in der Dorfschenke
Première Méphisto-Valse : Danse à l'auberge du village

DANIEL BARENBOIM *piano*

A NEW "SOUND ALTERNATIVE"

"I've fallen in love with it," beamed Daniel Barenboim as he unveiled his new piano, one which he conceived and commissioned, and has been dreaming about since 2011. "I want to spend as much time with it as possible."

It was May 2015 when Barenboim first revealed this piano to the world. A small audience of journalists gathered on the stage of London's Royal Festival Hall to hear him play 30 seconds from the slow movement of Beethoven's "Appassionata" Sonata on his traditional Steinway before playing the same notes on his new piano. Some were thrilled by the difference. Others furrowed their brows at the similarity. What no one could disagree on was the Maestro's passion for his new instrument. Barenboim declared it a "sound alternative". One piano was not better than the other but: "There is a difference in the quality of the sound. It has more clarity and by itself less blend, but it gives you the opportunity to create a blend yourself as a player – and I like that."

The exterior looks much the same as any other modern concert grand piano but inside there are some dramatic differences. Designed by the Belgian instrument maker Chris Maene, the Barenboim has straight parallel strings instead of the diagonal-crossed ones of a contemporary piano. The wooden soundboard veins go in different directions. The bridges, ribs and bracings are specially designed and the hammers and strings (yellow brass rather than red brass) have been repositioned. All of this creates a piano which has a different sound and one which he has to play in a different way, he said. "It is a different relationship between the tip of the fingers and the key. And the pedalling – the transparency of the sound makes you rethink the use of the pedals."

Barenboim's epiphany came in September 2011 when he visited Siena and got the opportunity to play on Franz Liszt's restored grand piano. Struck by the difference in sound he began to dream of a brand new piano which combined the evenness of touch, stability and power of a modern instrument with the "transparent sound quality and distinguishable colour registers" of Liszt's 200-year-old piano.

Almost all concert pianists today play a Steinway, and even alternative makers base their instrument on the Steinway D, first built in 1884. Its ubiquity is part of its strength, said Barenboim, who has been more than happily playing one for 65 years. "The great advantage of Steinway is that over the years it has created an instrument that has enormous homogeneity. If you listen to some of the old pianos which still exist in recordings this homogeneity of the sound is quite obvious and wonderful."

Barenboim approached Steinway to see if they could create his dream piano. They could not but pointed him towards Maene and his huge workshop located in West Flanders. Maene stressed the need to have Steinway involved, not least because they would have to provide all the components. "Let me make it very clear," said Barenboim. "It is not a question that there was anything wrong with Steinway. What this provides is a sound alternative and, as in everything in life, everything has advantages and disadvantages."

As things stand, there are only two examples of the new piano, both belonging to Barenboim. It has taken 18 months and 4,000 people-hours of work to build it, and Maene is hopeful it may one day go into wider production. "I'm sure there will be a demand from artists who want something else," he said.

Maene said the new piano represented something of a lifetime ambition. "It has been a true honour to be able to work with Maestro Daniel Barenboim. I hold the Maestro in very high regard and was delighted to discover our mutual interest in straight-strung pianos. His input, confidence and order made it possible to build this new instrument: a concert grand for the 21st century. For me it is truly a dream come true."

Barenboim's first public performances using his new piano were a series of recitals presenting Schubert's complete sonatas in Vienna, Paris and London. For this, his first solo recording with the new piano, Barenboim has chosen a repertoire of Scarlatti, Beethoven, Chopin and Liszt.

Barenboim said the instrument was as important as the music he played. "I always have to be inspired by the piano. The inspiration of the music can only work if I'm also inspired by the instrument." Last May, he admitted, it felt like falling in love with a new person. "You want to go with them everywhere – I want to play everything."

Mark Brown is arts correspondent of The Guardian.

EINE NEUE »KLANGALTERNATIVE«

»Ich habe mich verliebt«, strahlte Daniel Barenboim, als er den von ihm selbst konzipierten und in Auftrag gegebenen neuen Konzertflügel präsentierte, von dessen Vollendung er seit 2011 träumte. »Ich möchte so oft wie möglich darauf spielen.«

Im Mai 2015 stellte Barenboim den Flügel erstmals öffentlich vor. Eine kleine Gruppe von Journalisten hatte sich auf der Bühne der Londoner Royal Festival Hall versammelt, um ihn zunächst auf einem traditionellen Steinway und anschließend auf dem neuen Instrument etwa 30 Sekunden aus dem langsamen Satz von Beethovens *Appassionata* spielen zu hören. Einige stellten begeistert Unterschiede fest. Andere runzelten die Stirn und meinten, es klänge doch sehr ähnlich. Die Begeisterung des Maestros für sein neues Instrument aber war nicht zu übersehen. Barenboim nennt es eine »Klangalternative«. Der eine Flügel sei nicht besser als der andere, aber: »Sie unterscheiden sich in der Klangqualität. Das neue Instrument hat einen klareren, transparenteren Klang, der dem Spieler viel Gestaltungsraum lässt – und das gefällt mir.«

Äußerlich ähnelt das Instrument anderen modernen großen Konzertflügeln, im Inneren aber zeigen sich bedeutende Unterschiede: Das Modell »Barenboim« aus der Werkstatt des belgischen Klavierbauers Chris Maene hat gerade, parallel gespannte Saiten anstatt diagonal überkreuzter, wie sie bei heutigen Flügeln üblich sind. Die Maserung des hölzernen Resonanzbodens verläuft in verschiedene Richtungen. Die Stege, Rippen und Klammern wurden speziell für das Instrument entworfen und die Hämmer und Saiten (aus Gelbguss statt Rotguss) neu positioniert. So klingt dieser Flügel nicht nur anders, er will auch anders gespielt werden. Barenboim erklärt: »Der Kontakt zwischen Fingerspitze und Taste ist ein anderer. Und die Pedale – die Transparenz des Klangs lässt einen den Einsatz der Pedale von Grund auf überdenken.«

Als Barenboim im September 2011 in Siena Gelegenheit hatte, auf dem restaurierten Konzertflügel von Franz Liszt zu spielen, kam ihm eine Erleuchtung. Fasziniert vom klanglichen Unterschied, träumte er seitdem von einem ganz neuen Flügel, der die gleichmäßige Stabilität des Anschlags moderner Instrumente mit dem »transparenten Klang und den speziellen Klangfarben« von Liszts 200 Jahre altem Modell verbindet.

Heutzutage spielen fast alle Konzertpianisten einen Steinway, und selbst die Alternativen der Konkurrenz basieren auf dem Steinway D, der in seiner heutigen Form erstmals 1884 gebaut wurde. Für Barenboim, der bereits seit über 65 Jahren mit Begeisterung einen

Steinway spielt, ist die Allgegenwart des Instruments eine seiner Stärken. »Der große Vorteil ist: Steinway hat im Laufe der Jahre ein ausgesprochen homogenes Instrument geschaffen. In Archivaufnahmen alter Flügel tritt die Homogenität des Klangs deutlich zutage.«

Barenboim erkundigte sich bei Steinway, ob das Unternehmen seinen Traumflügel bauen könne, was dort aber nicht möglich war. Man verwies ihn stattdessen an Maene und seine große Werkstatt in Westflandern. Maene betonte, Steinways Kooperation sei unerlässlich, nicht zuletzt für die Bereitstellung aller Komponenten. »Lassen Sie mich eines unmissverständlich klarstellen«, sagte Barenboim: »Es ist nicht so, dass mit den Steinways irgendetwas nicht stimmt. Unser neuer Flügel bietet nur eine Klangalternative, und alles im Leben hat seine Vor- und Nachteile.«

Bislang existieren nur zwei Exemplare des Modells »Barenboim«, und beide gehören dem Maestro selbst. Die Fertigung dauerte 18 Monate und verschlang 4000 Arbeitsstunden. Maene ist zuversichtlich, eines Tages weitere zu produzieren: »Ich bin mir sicher, dass es Anfragen von Künstlern geben wird, die etwas anderes wollen.«

Für Maene bedeutet dieser neue Flügel die Verwirklichung eines langgehegten Plans. »Es war mir eine Ehre, mit Daniel Barenboim zusammenzuarbeiten. Ich bewundere ihn sehr und war begeistert, dass wir uns gleichermaßen für Flügel mit parallel gespannten Saiten interessieren. Seine Anregungen, seine Zuversicht und seine Order haben den Bau dieses neuen Instruments ermöglicht: ein Konzertflügel für das 21. Jahrhundert. Für mich hat sich damit ein Traum erfüllt.«

Seine ersten öffentlichen Konzerte mit dem neuen Flügel gab Barenboim im Rahmen einer Reihe von Soloabenden mit sämtlichen Schubert-Sonaten in Wien, Paris und London. Für das hier vorliegende erste Solo-Album mit dem neuen Instrument wählte er Werke von Scarlatti, Beethoven, Chopin und Liszt.

Für Barenboim ist das Instrument ebenso wichtig wie die Musik, die er darauf spielt: »Das Klavier muss mich unbedingt inspirieren. Die Musik kann mich nur inspirieren, wenn mich auch das Instrument inspiriert.« Im vergangenen Mai gestand er, es sei ein wenig wie bei einer neuen Liebe: »Dann möchte man seine ganze Zeit mit diesem Menschen verbringen – und ich möchte einfach alles auf diesem Klavier spielen.«

Mark Brown ist Kulturkorrespondent beim Guardian.
Übersetzung: Geertje Lenkeit

UN NOUVEAU « CHOIX SONORE »

« J'en suis tombé amoureux ! », s'exclame un Daniel Barenboïm rayonnant en montrant son nouveau piano, un instrument dont il rêve depuis 2011 et qu'il s'est fait construire. « Je veux passer autant de temps que possible à en jouer. »

On est en mai 2015. Barenboïm a réuni un petit public de journalistes sur la scène du Royal Festival Hall de Londres pour la présentation du précieux objet. Il commence par jouer trente secondes du mouvement lent de l'*Appassionata* de Beethoven sur son Steinway habituel, puis reprend le même passage sur son nouveau piano. Certains sont enthousiastes en entendant la différence. D'autres froncent les sourcils en trouvant les deux exemples bien similaires. Une chose est sûre en tout cas : Barenboïm a une passion pour cet instrument qu'il qualifie de « nouveau choix sonore ». Un piano n'est pas meilleur que l'autre, mais : « Il y a une différence de sonorité. Le nouveau piano a plus de clarté et un moins grand mélange de timbres, il donne malgré tout au musicien la possibilité de créer lui-même son mélange, et ça me plaît. »

L'extérieur du nouvel instrument ressemble à celui de n'importe quel grand queue de concert moderne, mais l'intérieur révèle des différences de taille. Réalisé par le facteur belge Chris Maene, il a des cordes droites au lieu des habituelles cordes croisées. Les veines du bois de la table d'harmonie vont dans des directions différentes. Les chevalets, les raidisseurs et le barrage ont été dessinés ad hoc, et la position des marteaux et des cordes (en laiton jaune et non rouge) a été revue. Tout ceci donne une sonorité différente, et donc un instrument qu'il faut jouer différemment, indique Barenboïm. « Il y a une relation différente entre le bout du doigt et la note. Et les pédales – la transparence du son vous fait repenser l'utilisation des pédales. »

C'est en septembre 2011 à Sienne, où il a l'occasion de jouer sur le piano restauré de Franz Liszt, que Barenboïm a une illumination. Frappé par la sonorité très différente de ce bijou, il commence à rêver d'un piano entièrement nouveau qui associerait l'égalité de toucher, la solidité et la puissance d'un instrument moderne à « la sonorité transparente et les registres de timbre distincts » du piano bicentenaire de Liszt.

Presque tous les pianistes de concert jouent de nos jours sur un Steinway, et de surcroît les autres facteurs s'inspirent du Steinway D, qui date de 1884. Son ubiquité fait une partie de sa force, explique Barenboïm, qui en utilise un depuis soixante-cinq ans et en est ravi. « Le grand atout de Steinway est d'avoir réussi à créer au fil des ans un instrument d'une grande homogénéité.

Cette homogénéité ressort merveilleusement dans certains enregistrements de pianos anciens. »

Barenboïm prend contact avec Steinway pour voir si on peut lui construire le piano de ses rêves. La réponse est positive, mais on l'envoie malgré tout chez Maene, qui a un énorme atelier situé en Flandre occidentale. Maene souligne qu'il sera nécessaire d'associer Steinway, ne serait-ce que parce que Steinway devra fournir toutes les composantes. « Laissez-moi être très clair, explique Barenboïm. Ce n'est pas qu'il y avait quelque chose qui clochait avec les Steinway. Ce que ce nouvel instrument offre, c'est une sonorité différente et, comme avec tout dans la vie, il y a des avantages et des inconvénients. »

Pour l'heure, il n'existe que deux exemplaires du nouveau piano, tous les deux appartenant à Barenboïm. La fabrication a nécessité dix-huit mois et quatre mille heures de travail. Maene a bon espoir d'arriver un jour à un rythme de production plus élevé : « Je suis sûr qu'on aura des demandes de pianistes qui veulent quelque chose de différent », affirme-t-il.

Il ajoute que ce nouveau piano représente un peu l'ambition de toute une vie. « Ça a été un vrai honneur de pouvoir travailler avec Daniel Barenboïm. Je le tiens en très haute estime, et j'ai été ravi de découvrir qu'on avait un intérêt commun pour les pianos à cordes droites. Ses idées, sa confiance et sa commande ont permis de construire ce nouvel instrument : un grand queue de concert pour le XXIe siècle. C'est pour moi vraiment un rêve devenu réalité. »

Barenboïm a inauguré son nouveau piano avec une série de récitals à Vienne, Paris et Londres où il a donné l'intégrale des sonates de Schubert. Pour le premier enregistrement en solo avec l'instrument, que l'on entend ici, il a choisi un programme Scarlatti, Beethoven, Chopin et Liszt.

Barenboïm attache autant d'importance à l'instrument qu'à la musique qu'il joue. « J'ai toujours besoin d'être inspiré par le piano. La musique peut seulement m'inspirer si je suis aussi inspiré par l'instrument. » En mai dernier, admet-il, c'était comme s'il était tombé amoureux de quelqu'un. « On a envie de ne plus quitter cette personne – j'ai envie de tout jouer. »

Mark Brown est collaborateur de la rubrique culturelle du Guardian.
Traduction : Daniel Fesquet

Recording: Berlin, Teldex Studio, 10/2015

Executive Producer: Maider Múgica
Recording Producer: Friedemann Engelbrecht
Recording Engineer (Tonmeister): Wolfgang Schiefermair
Edited by Julian Schwenkner
Project Coordinators: Burkhard Bartsch, Meike Lieser

Recorded and mastered by Teldex Studio, Berlin

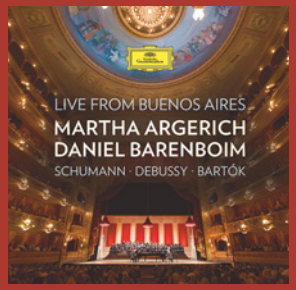
℗ 2016 Daniel Barenboim, under exclusive license to Deutsche Grammophon GmbH, Berlin
© 2016 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Booklet Editor: Eva Reisinger | texthouse
Cover Photo © Tilo Krause
Booklet Photos: © Tilo Krause (all artist photos); © Chris Maene (piano)
Design: Merle Kersten

www.deutschegrammophon.com

Backstage for blogs, activities and free music
my.deutschegrammophon.com
myDG