

"Stefan Winter und sein Label Winter & Winter geben mir die Möglichkeit, die Hörgewohnheiten der Leute zu hinterfragen und deren Ohren zu öffnen. Er ist ein Musikproduzent, der Alben macht, wie man Filme dreht."

"Stefan Winter and his label Winter & Winter give me the opportunity to question people's listening habits and open their ears. He is a music producer who makes albums like one makes films."

« Stefan Winter et son label Winter & Winter m'offrent la possibilité de questionner les habitudes d'écoute et d'ouvrir les oreilles de l'auditeur. Ce producteur fait des albums comme on fait des films. »

MF: Die Brücke zwischen dieser CD-Reihe und diesen dicken Schinken: Es gibt meiner Meinung nach eine Brücke und darüber müssen wir auch kurz noch reden. Deine tollen CD-Konzepte wären nicht möglich, wenn du kein Label hättest, das Dir auch die Freiheit gibt. So!

The connection between this series of CDs and this huge book about the pianist Maria Yudina: I think there is a connection, and it would be nice to talk about it briefly. Your beautiful concept albums wouldn't have been possible if you didn't have a label that gave you so much freedom, right?

Le rapport entre cette série de CD et cet énorme pavé sur la pianiste Maria Youdina : à mon avis, il y a là un lien et j'aimerais l'évoquer brièvement. Tes magnifiques albums-concept n'auraient pu voir le jour si tu n'avais pas un label qui te donne autant de liberté, non?

JPC: Danke!

Thank you!

Merci!

MF: Und da sind wir jetzt bei dieser Verbindung: wir hatten über die Kompromisslosigkeit von Yudina gesprochen. Mir scheint, dass du auch dort eine ziemlich große Freiheit hast: nicht alle Labels würden da in der heutigen Zeit mitmachen...

And this is perhaps where we can make the connection: we mentioned Maria Yudina's intransigence. It seems to me that you too enjoy quite a lot of freedom: not all labels would do that nowadays...

Et c'est là peut-être que nous pouvons faire le lien : nous avons évoqué l'intransigence de Maria Youdina. Il me semble que toi aussi tu bénéficies d'une assez grande liberté : tous les labels ne sont pas prêts à faire cela à l'heure actuelle...

JPC: Danke, dass Du das erwähnst!

Thank you for talking about this!

Merci d'en parler !

MF: ... denn es gibt diese Klischees, es gibt auch zeitgenössische Musik oh das tut weh in den Ohren, das verkauft sich doch nicht... Entschuldigung! Da sind wir doch wieder bei Yudina, im anderen Sinn! Wir haben in unserer Zeit auch bestimmte Zwänge, bei denen wir uns immer fragen müssen: machen wir mit? Wie weit machen wir mit? Du gehst dein Weg, aber du kannst ihn auch nur gehen weil du ein Label – Winter & Winter – an deiner Seite hast!

... because there's this cliché of contemporary music that is aggressive to the ears, that doesn't sell... Sorry! Here we are again at Yudina, but in reverse! Nowadays, the constraints are such that the question arises at every moment: can we support this project? And to what extent? You follow your path, but you can only follow it because you have a label – Winter & Winter – by your side!

... parce qu'il existe ce cliché d'une musique contemporaine qui agresse les oreilles, qui ne se vend pas... Pardon ! Nous revoici chez Youdina, mais à l'inverse ! À notre époque, les contraintes sont telles que la question se pose à chaque instant : peut-on soutenir tel projet ? Et jusqu'où ? Tu suis ton chemin, mais tu ne peux le suivre que parce que tu as un label – Winter & Winter – à tes côtés !

JPC: Ja, ich habe ein Produzenten getroffen, vielleicht den einzigen Musikproduzent der auch ein Künstler ist. Und natürlich, ohne seine Unterstützung und die von Mariko Takahachi – ich meine hier jetzt Stefan Winter, der mit seiner Frau Mariko dieses Label leitet. Stefan macht Alben wie man Filme dreht, er ist ebenso fasziniert von Räumen, von Klangarchitektur, von Reisen, wie ich. Also ja, das stimmt, eine extrem große Freiheit. Zum Beispiel zum zweiten Mal kommt ein Bild von meinem Vater als Cover.

Yes, I met a producer there, perhaps the only German music producer who is also an artist. I am talking about Stefan Winter, who runs this label with his wife Mariko Takahachi. Stefan makes albums like one makes films, we share the same fascination for spaces, for sound architecture, for the notion of travel. So, yes, it's true, Winter & Winter gives me a lot of freedom. For example, for the second time, there is a work by my father on the cover.

Oui, j'ai rencontré là un producteur, peut-être le seul producteur de musique allemand qui soit aussi un artiste. Je veux parler ici de Stefan Winter, qui dirige ce label avec sa femme Mariko Takahachi. Stefan fait des albums comme on fait des films, nous partageons la même fascination pour les espaces, pour l'architecture sonore, pour la notion de voyage. Alors oui, c'est vrai, Winter & Winter m'offre une très grande liberté. Par exemple, pour la deuxième fois, une œuvre de mon père orne la pochette.

Meinen Vater haben wir noch nicht erwähnt. Hier hängt übrigens ein Bild von ihm. Das Barraqué Album hat auch ein Bild von ihm auf dem Cover. Und da muss ich kurz diese Aufnahme erwähnen. Auf diesem Album kommt das experimentellste Stück für Klavier, das ich kenne, und zwar die Klaviersonate. Das ist eine verrückte Sonate wo man Nuancen findet, die sich in einer anderen Nuance entwickeln.

We haven't yet talked about my father, the painter Gérald Collot. In fact, one of his paintings hangs here. The Barraqué album also has a painting by him on the cover. But I would like to

come back to this recording. This album contains the most experimental piano piece I know of, which is the Piano Sonata. It's an absolutely incredible sonata - there are nuances here that evolve within other nuances.

Nous n'avons pas encore évoqué mon père, le peintre Gérald Collot. D'ailleurs, l'une de ses peintures est accrochée ici. L'album Barraqué lui aussi présente l'une de ses œuvres en couverture. Mais j'aimerais revenir à cet enregistrement. Cet album contient la pièce pour piano la plus expérimentale que je connaisse, à savoir la Sonate pour piano. Une sonate absolument époustouflante – on y trouve des nuances qui évoluent au sein d'autres nuances.

Das heißt, – eigentlich haben das Liszt und Chopin schon ein bisschen berührt, aber das sieht ganz radikal bei Barraqué – da haben zum Beispiel wir eine ganze Seite mit ganz normalen Nuancen: forte, fortissimo, pianissimo und so weiter – und plötzlich stößt man auf sogenannte „durchschnittliche Nuancen“: diese Nuancen bleiben zwar da, stellen also einen Regenbogen von Nuancen dar, aber all diese Nuancen von pianissimo bis fortissimo sollen in einer einzigen Nuance klingen, in einem piano oder einem fortissimo zum Beispiel. Was heißt das?

In fact, Liszt and Chopin touched on this aspect, but Barraqué is infinitely more radical! In this Sonata, for example, we find a page with perfectly normal nuances: forte, fortissimo, pianissimo and so on – and suddenly we come across what he calls a 'middle nuance': the previous nuances remain, they form a whole rainbow of nuances, but all these nuances, from pianissimo to fortissimo, must now be expressed within one and the same nuance, a piano or a fortissimo for example. What does this mean?

En fait, Liszt et Chopin ont effleuré cet aspect, mais Barraqué est infiniment plus radical! Dans cette Sonate on trouve par exemple une page avec des nuances tout à fait normales : forte, fortissimo, pianissimo et ainsi de suite – et tout d'un coup, on tombe sur ce qu'il dénomme une « nuance moyenne » : les nuances précédentes demeurent, elles forment tout un arc-en-ciel de nuances, mais toutes ces nuances, de pianissimo à fortissimo, doivent être exprimées désormais au sein d'une seule et même nuance, un piano ou un fortissimo par exemple. Qu'est-ce que cela veut dire ?

Es ist noch ein Paradox; Warum schreibt ein Komponist etwas so? Die erste Reaktion ist: OK, ich mache etwas ein bisschen leiser oder lauter, aber nein: Jeder Pianist muss eine Lösung finden und diese Klaviersonate lässt dieses Instrument explodieren: deswegen heißt das Album „Espaces imaginaires“: imaginäre Räume, im mathematischen Sinn. Da eröffnen sich neue Dimensionen.

Here again we have a paradox; why would a composer make such a thing? The first reaction of the performer is: I play a little softer here, a little louder there, but no: each pianist must find his own solution and when you find yourself in front of a fortissimo within a fortissimo, and this sonata literally lets the piano explode: that's why the album is called "Imaginary spaces": imaginary spaces, in the mathematical sense of the word. New dimensions are opened up.

Ici encore nous avons un paradoxe ; pourquoi un compositeur conçoit-il une chose pareille ? La première réaction de l'interprète est : je joue peu moins fort par ici, un peu plus fort par là, mais non : chaque pianiste doit trouver sa propre solution et lorsque vous vous retrouvez devant un fortissimo dans un fortissimo, cette sonate laisse littéralement exploser le piano : c'est pourquoi l'album s'appelle « Espaces imaginaires » : imaginaires au sens mathématique du terme. Ici s'ouvrent de nouvelles dimensions.

MF: Ja, die Gewohnheiten werden aufgebrochen, werden befragt oder aufgebrochen und das ist letztlich auch eine Metapher für ein CD-Label, einen Produzenten der dir die Möglichkeit gibt Gewohnheiten auch Hörgewohnheiten, Rezeptionsgewohnheiten... wenn du Lachenmann mit Beethoven koppelst ... noch einmal, wir haben das jetzt durchgekaut aber noch einmal: dann ist es eine Verbindung bei der man durchaus erst einmal schlucken kann! Und die Allgemeinheit schluckt – ich nicht, aber es geht nicht um uns, es geht um die Leute und du hast ein Label was eben auch bereit ist dieses Schlucken zuzulassen, die Gewohnheit zu hinterfragen und auch mal die Ohren vielleicht zu öffnen: darum geht es, glaube ich, oder?

Yes, conventions are broken, questioned, and it's finally a very beautiful metaphor for this label, for this producer who gives you the possibility to change habits: habits of listening, of perception... when you associate Lachenmann with Beethoven... Once again, we have already talked about this, but this coupling, at first sight, is extremely destabilizing! And the public allows itself to be destabilized – I'm not talking about me, not about us, but about listeners in general, and you have a label that is willing to destabilize, to question listening habits and to open ears: that's what it's all about, isn't it?

Oui, les conventions sont brisées, remises en question, et c'est finalement une très belle métaphore pour ce label, pour ce producteur qui te donne la possibilité de faire évoluer les habitudes: habitudes d'écoute, de perception... quand tu associes Lachenmann à Beethoven... Encore une fois, nous en avons déjà parlé, mais ce couplage peut, à première vue, être extrêmement déstabilisant ! Et le grand public se laisse déstabiliser – il ne s'agit ici pas de moi, pas de nous, mais des auditeurs en général, et tu as un label qui accepte de déstabiliser, de remettre en question les habitudes d'écoute et d'ouvrir les oreilles : c'est de cela dont il s'agit, n'est-ce pas ?

JPC: Ja! Wobei, wenn ich das erwähnen darf, da gab es auch große Diskussionen, weil Stefan Winter mit der alte Aufführungspraxis aufgewachsen ist, zum Beispiel mit Nikolaus Harnoncourt. Das ist unter anderen die Welt von Stefan Winter. Und das hat mit dieser Interpretation, mit dieser Vision von Franz Liszt nicht unbedingt viel zu tun! Und da kam es schon zu Diskussionen.

Yes, that said, we can sometimes have different conceptions! Stefan Winter's student years were marked by historically informed performance, for example with Nikolaus Harnoncourt. And this doesn't necessarily have much to do with the Lisztian vision of the Pastoral! This gives rise to discussions.

Oui, cela dit, nous pouvons parfois avoir des conceptions différentes ! Les années d'étude de Stefan Winter ont été marquées par la pratique de la musique ancienne, aux côtés par

exemple de Nikolaus Harnoncourt. Et cela n'a pas forcément grand-chose à voir avec la vision lisztienne de la Pastorale ! Cela donne lieu à des discussions.

Und da wird es interessant: darf man zum Beispiel Richtung Harnoncourt in dieser Bearbeitung von Franz Liszt gehen, oder muss man sich eher von einer „romantischeren“ Tradition inspirieren lassen? Ich war zum Beispiel fasziniert von einer Figur, die nicht sehr aktuell ist und mit Recht heute nicht besonders geliebt wird: Hans Pfitzner. Er hat an der allerersten Gesamteinspielung der Beethovens Symphonien teilgenommen. Unter anderen hat er die Pastorale aufgenommen. Das ist genial – das ist wirklich genial.

And this is where things get exciting: can we, for example, opt for Harnoncourt's tempi in this transcription by Franz Liszt without betraying it? For example, I was fascinated by a figure who is no longer very popular and who, quite rightly, raises questions today: Hans Pfitzner. As a conductor, he participated in the first complete recording on 78rpm of Beethoven's symphonies. Among other symphonies, he recorded the Pastoral. It's great – really great.

Et c'est là que les choses deviennent passionnantes : peut-on par exemple opter pour des tempi à la Harnoncourt dans cette transcription de Franz Liszt sans la trahir ? J'ai par exemple été fasciné par une figure qui n'est plus très actuelle et qui, à juste titre, fait aujourd'hui l'objet de controverses : Hans Pfitzner. Comme chef, il a participé au premier enregistrement intégral, en 78 tours, des symphonies de Beethoven. Il a notamment enregistré la Pastorale. C'est génial – vraiment génial.

MF: Wie sind die Tempi? Schnell?

How are the tempi?

Comment sont les tempi ?

JPC: Frei! Sehr frei! Es gibt eine Art Rubato, aber vor allem ist es extrem organisch: es gibt wirklich einen Bogen.

Very free! There is a very beautiful, very natural rubato; an arch stretched from side to side.

Très libres ! On y trouve un rubato très beau, très naturel ; et une architecture tendue de part en part.

MF: Sind die Tempi fließend, also zum Beispiel, in der Szene am Bach?

Are the tempi fluid, in the Scene at the Brook, for example?

Les tempi sont-ils fluides, dans la Scène au ruisseau, par exemple ?

JPC: Ja.

Yes!

Oui.

MF: Furtwängler hat das dirigiert, da denkt man... ein Sumpf!

With Furtwängler one had the impression of a swamp...

Avec Furtwängler on avait plutôt l'impression d'un marécage...

JPC: Furtwängler wollte das „existentiell“ interpretieren, glaube ich. Aber bei Pfitzner gibt es diese Art Rubato, wir haben hier einen Fluss und das ist sehr, sehr organisch.

Furtwängler had a philosophical, existential vision. With Pfitzner, there is more rubato, it's a flow and it's very, very organic.

Furtwängler avait une vision philosophique, existentielle. Chez Pfitzner, il y a davantage de rubato, c'est un flux continu et c'est très, très organique.