

"Man muss Klangsubstanzen hinterfragen und vergleichen. Gibt es eine gemeinsame Keimzelle?"

"You have to question and compare sound substances. Is there a common germ cell?"

« Il s'agit de questionner et de comparer les substances sonores. Ont-elles un dénominateur commun ? »

MF: Aber erzähl doch nochmal ein bisschen was zu dem Mittelteil: mit diesen zwei CDs da haben wir natürlich Franz Schubert, Franz Liszt, Czerny. Das berührt letztlich auch, natürlich, setzt sich hier dann fort, indirekt, durch Czerny als der Klavierpädagoge von Liszt.

But let's talk about the second and third albums: here we have Franz Schubert, Franz Liszt, Czerny. The link here is Carl Czerny – Liszt's piano teacher.

Mais parle nous encore un peu des second et troisième albums : ici, nous avons Franz Schubert, Franz Liszt, Carl Czerny. Le fil conducteur, ici, passe par Czerny, le professeur de piano de Liszt.

JPC: Ja, also, es gibt schon – kommt aber nicht im Vordergrund – es gibt schon bei mir diese Faszination für die Bearbeitungen von Franz Liszt die, wie gesagt, eine gefrorene Interpretation sind. Aber „gefroren“ mag ich natürlich gar nicht, weil das ist mehr eine Vision: die Vision von Franz Liszt der sicher der größte Pianist aller Zeiten war, und das ist fast wie ein Hologramm, das ist in drei Dimensionen und da eröffnen sich noch Türen und Richtungen.

Yes, there is, already – even if it is not the most important thing here – this fascination for Franz Liszt's arrangements which, as I said, appear as a kind of frozen interpretation. But I don't like that term, because it's actually more a vision: the vision of Franz Liszt, probably the greatest pianist of all time, and this vision is like a hologram, it's three-dimensional, and from it new doors and new directions open up.

J'éprouve une vraie fascination pour les arrangements de Franz Liszt qui, comme je l'ai dit, apparaissent comme une sorte d'interprétation congelée. Mais je n'aime pas ce terme, parce qu'il s'agit plutôt, en fait, d'une vision : la vision de Franz Liszt, sans doute le plus grand pianiste de tous les temps, et cette vision se présente comme un hologramme, elle est en trois dimensions, et à partir d'elle s'ouvrent encore des portes et des directions nouvelles.

Wenn du schon von diesem Album sprichst, Spektral Visions of Goethe, warum dieser Titel? Hugues Dufourt ist einer der Vertreter dieser „école spectrale“, dieser spektralen Schule. Warum „spektral“? Das hat mit dem Spektrum des Klangs zu tun...

But let's get back to this album, "Spectral Visions of Goethe": why this title? Hugues Dufourt is one of the representatives of the so-called "spectral" school because it explores the spectrum of sound...

Mais revenons à cet album, "Spectral Visions of Goethe » : pourquoi ce titre ? Hugues Dufourt est l'un des représentants de l'école dite "spectrale" car elle explore le spectre du son...

MF: Gérard Grisey! Ein Komponist der viel zu früh gestorben ist...

Gérard Grisey! A composer who died much too soon...

Gérard Grisey ! Un compositeur mort beaucoup trop tôt...

JPC: Ja, Grisey, Tristan Murail... Hugues Dufourt hat sich sehr beschäftigt mit der Klangsubstanz, und er geht sehr sehr weit. In diesem Zyklus hat er sich von Gedichten von Goethe inspirieren lassen, die auch von Schubert vertont wurden. Da haben wir sozusagen vier verschiedene Schichten: Eine Urschicht mit Goethe: Erlkönig, Rastlose Liebe, Meeresstille, An Schwager Kronos. Dazu wollte ich unbedingt – das erkläre ich vielleicht später – Gretchen am Spinnrade haben, obwohl Dufourt kein Stück über Gretchen komponiert hat.

Yes, Grisey, Tristan Murail... Hugues Dufourt focuses on sound, and he goes very, very far. In this cycle, he was inspired by poems by Goethe, which were also set to music by Schubert. So, we have four different layers: An original layer with Goethe and the four poems Erlkönig, Rastlose Liebe, Meeresstille and An Schwager Kronos. I absolutely wanted to add – I'll explain it later perhaps – Gretchen am Spinnrade, although Dufourt did not compose a piece from Gretchen.

Oui, Grisey, Tristan Murail... Hugues Dufourt s'est beaucoup consacré à la matière sonore, et il va très, très loin. Dans ce cycle, il s'est inspiré de poèmes de Goethe, qui ont également été mis en musique par Schubert. Nous avons pour ainsi dire quatre strates différentes : Une strate originelle avec Goethe et les quatre poèmes que sont Erlkönig, Rastlose Liebe, Meeresstille et An Schwager Kronos. Je voulais absolument y ajouter – je l'expliquerai peut-être plus tard – Marguerite au rouet (Gretchen am Spinnrade), bien que Dufourt n'ait pas composé de pièce à partir de Gretchen.

Die nächste Schicht ist was Schubert daraus gemacht hat. Die dritte Schicht ist was für eine Vision von diesen Liedern von Schubert Liszt gewonnen hat. Die nächste, vierte Schicht ist dieser Klavierzyklus von Dufourt: das hat mit Schubert nichts Direktes zu tun, aber es ist faszinierend, all diese Versionen zu vergleichen. Auch da haben wir verschiedene Räume!

The next layer is formed by Schubert's lieder. The third is the vision that these Schubert Lieder inspire in Liszt. The fourth and final layer is Dufourt's piano cycle, which never quotes Schubert, but it is fascinating to compare all these versions. Here too we have different spaces!

La strate suivante, ce sont les lieder de Schubert. La troisième : la vision que ces lieder de Schubert inspirent à Liszt. La quatrième et dernière strate, c'est le cycle pour piano de Dufourt, qui ne cite jamais Schubert, mais il est fascinant de comparer toutes ces versions. Là aussi, nous évoluons à travers différents espaces !

Die wichtigste Frage – und es ist generell auch: zum Beispiel wie auch im Album Sciarrino-Debussy, wie im Album Lachenmann-Beethoven, eine Grundfrage lautet, die Klangsubstanz zu hinterfragen. Was heißt das? Die Frage lautet: gibt es ein Urelement, einen kleinen gemeinsamen Nenner der gleich wäre bei Dufourt, bei Schubert – ich meine jetzt den Klang.

As in the Sciarrino-Debussy album, as in the Lachenmann-Beethoven album, one of the fundamental questions consists in questioning the sound substance. Namely: is there a kind of original brick, a common denominator that would be present in Dufourt, in Schubert, in Liszt? On the level of sound, of course.

Comme dans l'album Sciarrino-Debussy, comme dans l'album Lachenmann-Beethoven, l'une des questions fondamentales consiste à interroger la substance sonore. À savoir : y a-t-il une sorte de brique originelle, de dénominateur commun qui serait présent à la fois chez Dufourt, chez Schubert, chez Liszt ? Au niveau de la texture sonore, bien sûr.

MF: Ja, ein Urkeim, oder Keimzelle.

Yes, something like a primordial nucleus, like a germ cell.

Oui, quelque chose comme un noyau primordial, comme une cellule germinale.

JPC: Genau. Das zu vergleichen ist faszinierend. Zum Beispiel taucht folgende Frage auf: was bringt Debussy für Sciarrino? Was bringt Sciarrino für Debussy, was bringt Beethoven für Lachenmann, was bringt der Klang von dieser Lisztschen Vision von Beethoven für Lachenmann.

Absolutely. Many questions arise: Does Debussy help us to understand Sciarrino? How does Sciarrino change our perception of Debussy? Is the sound substance of Beethoven to be found in Lachenmann? Does the Liszt-like brilliance of the Pastorale have anything to do with the sound of the Serynade?

Absolument. De nombreuses questions surgissent : Debussy nous aide-t-il à comprendre Sciarrino ? En quoi Sciarrino change-t-il notre perception de Debussy ? La substance de Beethoven se retrouve-t-elle chez Lachenmann ? L'éclat que Liszt confère à la Pastorale a-t-il quelque à voir avec le son de la Serynade ?

Dazu auch eine andere Frage: es ist ja auch ein Transkription-Album, diese CD „Marche fatale“..., weil dieses Stück, „Marche fatale“, ist sozusagen eine „Gegentranskription“, eine Transkription rückwärts: die Urfassung wurde für Klavier geschrieben, dann gibt eine „Bearbeitung“ für Orchester: bei der Pastorale ist es genau das Gegenteil. Und Serynade, also... jedes Werk ist sowieso auch eine Übersetzung, ist schon eine Transkription – hier brauche ich nicht, an Busoni zu erinnern –.

In fact, the whole album could be considered to be made up of transcriptions! For this piece, "Marche fatale", is in a way a "counter-transcription", a reduction in reverse: the original version was written for piano, then "adapted" to the orchestra: for the Pastorale, it is the opposite. As regards the Serynade... isn't every work already, in any case, the translation, the transcription of a primordial idea - see Busoni!

D'ailleurs, on pourrait considérer que l'album tout entier est constitué de transcriptions ! Car cette pièce, « Marche fatale », est en quelque sorte une "contre-transcription", une réduction à l'envers : la version originale a été écrite pour piano, puis « adaptée » à l'orchestre : pour la Pastorale, c'est l'inverse. Quant à la Serynade... toute œuvre n'est-elle pas déjà, de toute façon, la traduction, la transcription d'une idée primordiale – voir Busoni !

Gleiche Frage mit Dufourt: Wer schreibt am experimentellsten? Dufourt oder Liszt, Schubert oder Dufourt? Liszt, wenn er Schubert bearbeitet, geht sehr, sehr weit. Es ist wie eine Inszenierung es ist, nochmal, eine Interpretation, manchmal ist es extrem subjektiv.

Zum Beispiel – und das ist bei Schubert nicht der Fall – wenn Erlkönig spricht, leise spricht, da gibt es schon, bei Schubert, ein Kontrast zwischen dem Vordergrund – die Stimme Erlkönigs – und dem Hintergrund – die Bäume –. In der Transkription von Liszt sind beide pianississimo: das heißt, man fragt sich: habe ich wirklich eine Stimme gehört? Säuselt der Wind oder spricht da jemand? Das kommt viel besser durch in der Transkription von Liszt als bei Schubert, so komisch wie es scheint!

Same question about the Dufourt album: who is more experimental here? Dufourt or Liszt? Schubert or Dufourt? Liszt, when he transcribes Schubert, goes very, very far. It is a staging, it is, once again, an interpretation, sometimes an extremely subjective one.

For example, when Erlkönig whispers in the child's ear, you find by Schubert a contrast between the 'piano' foreground – Erlkönig's voice – and the 'pianissimo' background – the rustling of the leaves. In Liszt's transcription, both are 'pianississimo': the listener is left wondering: did I really hear a voice? Is it the wind in the foliage or someone speaking? Strange as it may seem, Liszt's transcription here goes further than the original!

Même question concernant l'album Dufourt : quel est ici le compositeur le plus expérimental ? Dufourt ou Liszt ? Schubert ou Dufourt ? Liszt par exemple, lorsqu'il transcrit Schubert, va très, très loin. C'est une mise en scène c'est, encore une fois, une interprétation, une interprétation parfois extrêmement subjective.

Par exemple, quand Erlkönig susurre aux oreilles de l'enfant, Schubert crée un certain contraste entre le premier plan « piano » – la voix d'Erlkönig - et l'arrière-plan « pianissimo » – le bruissement du feuillage. Dans la transcription de Liszt, les deux sont « pianississimo » et se confondent : l'auditeur se demande alors : ai-je vraiment entendu une voix ? Est-ce le vent dans les feuillages ou quelqu'un qui parle ? Aussi étrange que cela paraisse, la transcription de Liszt va ici plus loin que l'original !