

lisa smirnova

live at the concertgebouw

paladino music

beethoven
prokofiev

Sergei Prokofiev
(1891–1953)

Piano Sonata No. 8 in B Flat Major, Op. 84
(1944)

01	Andante dolce	15:42
02	Andante sognando	04:22
03	Vivace	10:26

Ludwig van Beethoven
(1770–1827)

Piano Sonata No. 32 in C Minor, Op. 111
(1821)

04	Maestoso. Allegro con brio ed appassionato	07:31
05	Arietta. Adagio molto semplice e cantabile	16:22

TT 54:27

Lisa Smirnova, piano

How it all began

Dedicated to Professor Karl-Heinz Kämmerling

A year ago, I received a mysterious email: I was asked for my approval for a commercial release of some older recordings that was to be distributed internationally. What's more, this request was made by a Dutch firm that by all appearances seemed to have been active on the market for all of one week. The release was to consist of excerpts from performances given at the Concertgebouw in Amsterdam, the recordings of which had been wasting away in the archive of a Dutch radio station. I thought, well, it's at least good of them to ask the performers beforehand, so that the whole thing could be stopped should it be necessary. At the same time, the opportunity naturally presented itself to resurvey these past recordings from a new perspective. It soon became apparent that, as when one sorts the wheat from the chaff, the newest material is not necessarily the best. And with that, the idea for the present release was born. The selection of two late sonatas by Prokofiev and Beethoven was obvious, but inevitably, I was forced to ask myself how exactly these two works were related, if at all. In my opinion, they are in fact very closely related: not only for the reason that in Prokofiev's music one almost

always finds the same sort of classical transparency and consciousness of form that controls it, which are so typical of Beethoven's music, but to an even greater extent, it is the narrative force of the music that forms the distinguishing characteristic of these two particular sonatas – with the language of music, both composers, from an authorial perspective, portray life itself in a nearly "epic" fashion. It's no coincidence that these two works have played an important role in my life; they have accompanied me ever since beginning my studies at the Mozarteum in Salzburg in the early 1990s. Filled with impatience and drive, I wanted to climb the "musical Everest" right away and avoid getting held up by any detours. Luckily, I had my teacher, Professor Karl-Heinz Kämmerling, to accompany me on this path, and his guidance doubtlessly saved me from multiple broken bones. He was an incomparable mentor, who, beyond all musical craftsmanship, taught us to always believe in ourselves. He also learned with us together to accept other people for who they are, with all their quirks. Beethoven's last sonata, Op. 111, was his favorite. That the sonata is one of those works, to whose greatness one's interpretation can never really do justice, does not of course make things any easier. But perhaps it is precisely the incentive to live up to the greatness of the work that makes the attempt to master it so exciting, time

and time again. The present recording is truly a "genuine" live recording. Neither does it contain material from a more cautiously recorded dress rehearsal, nor has it been "improved" with corrections recorded quickly after the performance, as is commonplace. This is the first time I have decided to release a recording like this, one that is truly "unedited," as in life, where there are no dress rehearsals. It is almost certainly this quality that gives the recording its integrity.

Wie alles begann

Professor Karl-Heinz Kämmerling gewidmet

Vor einem Jahr bekam ich eine mysteriöse E-Mail: Ich wurde um die Zustimmung zur weltweiten Vermarktung alter Aufnahmen gebeten. Von einer holländischen Firma, die allem Anschein nach seit einer Woche überhaupt erst auf dem Markt war. Bei den Aufnahmen handelte es sich um Live-Mitschnitte aus dem Concertgebouw Amsterdam, die im Archiv eines niederländischen Radiosenders ihr Dasein fristeten. Gut, dachte ich, dass man die Künstler wenigstens vorher fragt, um das Ganze gegebenenfalls noch zu unterbinden. Gleichzeitig bot sich natürlich die Gelegenheit, die Aufnahmen aus der Vergangenheit noch einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Es stellte sich heraus, dass, wenn man die Spreu vom Weizen trennt, nicht immer nur das Neueste automatisch zum Besten zählt. Damit war die Idee einer Veröffentlichung geboren. Meine Wahl fiel eindeutig auf die zwei späten Sonaten von Prokofiev und Beethoven. Unweigerlich kam in mir die Frage auf, ob und was diese Werke eigentlich miteinander verbindet. Und das ist meiner Ansicht nach sehr viel: Nicht nur, dass wir bei Prokofiev fast immer die Beethovensche klassische Transparenz und das alles beherrschende Formbewusstsein wiederfinden. Vielmehr noch ist

es die erzählerische Kraft, die die beiden Sonaten ganz besonders auszeichnet – mit der Sprache der Musik schildern uns die beiden Komponisten das Leben, beinahe „episch“, aus einer auktorialen Perspektive. Es kann kein Zufall sein, dass genau diese Werke in meinem Leben eine große Rolle gespielt haben. Sie begleiteten mich seit meinem Studienbeginn am Salzburger Mozarteum Anfang der neunziger Jahre. Ungeduldig und voller Tatendrang wollte ich ohne Umwege den „(Musik-)Everest“ besteigen. Ein Glück, dass ich dabei von meinem Lehrer, Professor Karl-Heinz Kämmerling begleitet wurde – dies hat mich ohne Zweifel vor mehreren Hals- und Beinbrüchen bewahrt. Er war ein unvergleichlicher Mentor, der uns, über alles Handwerkliche hinaus, lehrte, immer an sich selbst zu glauben. Und er lernte mit uns gemeinsam, jeden in seiner oder ihrer Seltsamkeit und Eigenartigkeit so zu akzeptieren, wie er oder sie war. Die letzte Sonate Beethovens, Op. 111, war seine Lieblingssonate. Dass sie zu denjenigen Werken gehört, deren Größe man nie vollends gerecht werden kann, machte die Sache sicherlich nicht einfacher. Aber vielleicht ist es gerade der Ansporn, es zu werden, der jeden Versuch so spannend macht – und das immer wieder aufs Neue. Diese Aufnahme ist eine wirklich „unverfälschte“ Live- Aufnahme. Es wurden nicht, wie üblich, die vorsichtshalber mitgeschnittene Generalprobe oder schnell nach

dem Konzert aufgenommene Korrekturen beige- mischt. Und es ist das erste Mal, dass ich mich entschlossen habe, so etwas zu veröffentlichen. Ein echtes „No-Cut“ eben. Wie im Leben, das nun einmal auch keine Generalprobe kennt – und wahrscheinlich hat es so auch seine Richtigkeit.

The sound of her prominent name and a short superficial look at her career alone suffice – one can easily fall into the trap of branding **Lisa Smirnova** as just another one of those performers who to this day continue to stand for the Russian school of piano playing. Were it not for the myriad bureaucratic hurdles, she doubtlessly would have already shed her name, because if there is one thing Smirnova wants to avoid, it is to be pigeonholed as this kind of faceless token. And indeed, to do so would be to do her a great injustice. As a highly talented child, Smirnova, who was born in Moscow, began studying at the elite Gnessin School with Anna Kantor, before being later admitted to the Tchaikovsky Conservatory, where her teacher was Lev Naumov. At this point, that chapter of her life as part of Russia's professional musical scene comes to an end, for, after one semester at the Moscow conservatory with its deeply ingrained traditional thinking, Smirnova's drive moved her to pursue creative freedom and further artistic development elsewhere. The restrictive methodology of the Russian "talent factory" with its focus on Romantic piano literature was incompatible with vision the young pianist had for her musical path. Instead, following a master class in Salzburg with Karl-Heinz Kämmerling in 1991, she decided to continue her studies with him at the Mozarteum. This was then followed by further studies in

London with Maria Curcio and master classes with Robert Levin. She had found her musical home and could now concentrate on the music that was close to her heart. "I'm interested in the baroque and classical repertoires more than any other, and it was during this time that I really began to understand that." In 2012, she gave an impressive demonstration of just how closely connected she felt to the repertoire with a recording of Handel's Eight London Suites for ECM, which was equally well-received by both critics and the public. Following the completion of her studies with distinction, she embarked on an unparalleled career. Since her debut at Carnegie Hall at the age of twenty, she has been a much sought-after soloist on stages around the world, has held residencies at countless music festivals and regularly gives master classes. Critics go head over heels for her and mention her and her role model, Friedrich Gulda, in the same breath. She also admires Glenn Gould and shares with Gulda and Gould not only a common repertoire but also a common artistic self-understanding: "You play each note as if your life depended on it, and yet, you never truly reach the goal you set out for yourself. Rather, it is a continual process, in which you search for yourself and struggle every inch of the way. You have to find your own path and stay true to it." Her plans for the future prove just how much this tenet parallels

her artistic aspirations. The search for a new approach to the presentation of Bach's toccatas led her to a multimedia solution, and with the production and conducting of Mozart's piano concertos – her favorite repertoire –, Smirnova will soon fulfill a long-standing dream. Further, in her other capacity that can best be described as "music-mediator," she has demonstrated that her complete dedication to music does not stop at being a professional pianist; for example, when she gives piano lessons to prisoners. Yet, as she says herself, this role as mediator comes less from a pedagogical background and is less concerned with facilitating technical know-how than with imparting "the direct impact and power of music – such moments are among the most meaningful of my entire life." Lisa Smirnova wants to reach a broad audience, and in order to make music accessible from a different position, she is constantly searching for new possibilities. She has already combined music with one of her other passions, cooking, and is currently working on a book, in which she will juxtapose her favorite dishes with musical periods – naturally, with introductory texts and suggestions for further listening. There is no blueprint for Lisa Smirnova's unconventional path. Artistically and at a basic human level, she tries to transmit her enthusiasm for music to others and thereby arrives at creative solutions again and again. What drives

her to pursue this course? – "I have the feeling that I really don't have any other choice ... the pathway simply opens up, provided the dedication is there."

Der Klang ihres markanten Namens und ein kurzer oberflächlicher Blick auf ihren Werdegang genügen, und man kommt leicht in die Versuchung, **Lisa Smirnova** in einer Reihe mit Interpreten zu nennen, die bis heute sinnbildlich für die Kunst der russischen Klavierschule stehen. Gäbe es nicht eine Unzahl bürokratischer Hürden, hätte sie ihren Namen zweifellos schon abgelegt. Denn wenn Lisa Smirnova eines nicht möchte, dann ist es in ebendiese Schublade gesteckt zu werden. Und das würde ihr auch in keinsten Weise gerecht werden. Als hochbegabtes Kind kam die gebürtige Moskauerin auf die elitäre Gnessin-Schule und wurde anschließend am Tschaikowski-Konservatorium angenommen. Anna Kantor und Lev Naumov zählten unter anderem zu ihren Lehrern. Und damit endet das Kapitel ihrer russischen Musikerlaufbahn. Denn nach einem Semester am Moskauer Traditionshaus siegte ihr Drang nach Freiheit und künstlerischer Entfaltung. Die restriktive Methodik der russischen Talentschmiede und der Fokus auf die romantische Klavierliteratur entsprachen nicht den Vorstellungen der jungen Pianistin. Stattdessen kam es 1991 bei einem Meisterkurs in Salzburg zur folgenreichen Begegnung mit Karl-Heinz Kämmerling, bei dem sie fortan am Mozarteum ihre Ausbildung fortsetzte. Dem schlossen sich weitere Studien in London bei Maria Curcio und Meisterkurse bei Robert Levin an.

Sie hatte ihre musikalische Heimat gefunden und konnte sich auf die Musik konzentrieren, die ihr am Herzen liegt: „Das barocke und das klassische Repertoire interessiert mich viel mehr als alles andere. Das habe ich in den Jahren immer mehr begriffen“. Wie sehr sie sich dem Repertoire verbunden fühlt, hat sie 2012 mit ihrer von Publikum und Kritik gleichermaßen gefeierten Einspielung von Händels acht Londoner Suiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dem ausgezeichneten Abschluss ihres Studiums folgte eine beispiellose Karriere: Seit ihrem Debüt in der Carnegie Hall im Alter von 20 Jahren ist sie eine gefragte Solistin auf den internationalen Konzertpodien, gastiert bei zahlreichen Musikfestivals und gibt regelmäßig Meisterkurse. Die Kritiker überschlagen sich und nennen sie in einem Atemzug mit Friedrich Gulda, ihrem großen Vorbild. Auch Glenn Gould bewundert sie. Mit beiden teilt sie nicht nur das Repertoire, sondern auch das künstlerische Selbstverständnis: „Man spielt jeden Ton, als ob es um das eigene Leben ginge und dennoch kommt man nie an. Es ist ein ständiger Prozess, bei dem man auf der Suche nach sich selbst ist und um jeden Millimeter kämpft. Man muss seinen eigenen Weg finden und seiner Linie immer treu bleiben.“ Wie sehr dieser Grundsatz mit künstlerischem Anspruch einhergeht, beweisen auch ihre kommenden Vorhaben. Die Suche nach einem neuen Zugang

zur Präsentation der Bachschen Toccaten führt sie zu einer multimedialen Lösung. Und mit der Einstudierung und dem Dirigat von Mozarts Klavierkonzerten – ihres Lieblingsrepertoires – wird sie sich demnächst einen lang ersehnten Wunsch erfüllen. Dass sich ihr Leben für die Musik nicht nur auf das Pianistendasein beschränkt, beweist sie mit ihrer Tätigkeit, die sich wohl am besten als Musikvermittlerin definieren ließe. Etwa wenn sie im Gefängnis Straftätern Klavierstunden gibt. Doch, wie sie sagt, weniger vor einem pädagogischen Hintergrund, nicht, um etwa ein technisches Know-how zu vermitteln. Vielmehr gehe es „um die direkte Wirkung und Kraft der Musik – es waren die mitunter sinnvollsten Momente meines Lebens.“ Lisa Smirnova will ein breites Publikum erreichen. Um Musik auch von einer anderen Position heraus erfassbar zu machen, ist sie ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten – und vereint Musik schon einmal mit ihrer anderen Leidenschaft: dem Kochen. Derzeit schreibt sie an einem Buch, in dem sie ihre Lieblingsgerichte musikalischen Epochen gegenüberstellt. Natürlich mit Einführungstexten und den passenden Hörempfehlungen. Im unkonventionellen Weg von Lisa Smirnova finden sich keine Schablonen. Künstlerisch wie auch menschlich vermag sie es, die Begeisterung für Musik auf ihre Mitmenschen zu übertragen. Und gelangt dabei stets zu kreativen Lösungen.

Was sie dazu antreibt? – „Ich habe das Gefühl, dass ich keine andere Wahl habe ... es eröffnet sich, wenn man sich dem einfach hingibt.“

pmr 0077

Recording Venue: Concertgebouw, Amsterdam, Netherlands
Recording Date: 5 July 1994
Engineer: Boris Nieuwenhuizen
Producer: Jan van Hensbergen
Mastering: Martin Klebahn
Publishers: Muzika Moscow (1–3), Henle Verlag (4–5)
Booklet Text: Lisa Smirnova, translated by Noah Zeldin (English)
Biography Text: Daniel Knaack
Photos: Larissa Raiskin
Graphic Design: Alexander Kremmers (paladino media)