

Alice Sara Ott

[pictures]

Modest Mussorgsky (1839–1881)

Pictures at an Exhibition

Bilder einer Ausstellung · Tableaux d'une exposition

Original piano version

[1]	Promenade	1:43
	Allegro giusto, nel modo russo; senza allegrezza, ma poco sostenuto	
[2]	I. Gnomus	2:42
	The Gnome · Der Gnom · Le Gnome	
	Sempre vivo	
[3]	[Promenade]	0:54
	Moderato commodo assai e con delicatezza	
[4]	II. Il vecchio castello	4:13
	The Old Castle · Das alte Schloss · Le Vieux Château	
	Andante molto cantabile e con dolore	
[5]	[Promenade]	0:31
	Moderato non tanto, pesante	
[6]	III. Tuileries (Dispute d'enfants après jeux)	1:00
	Tuileries Garden (Children Quarrelling at Play) · Die Tuileries (Streit der Kinder nach dem Spiel)	
	Allegretto non troppo, capriccioso	
[7]	IV. Bydło	2:53
	Sempre moderato, pesante	
[8]	[Promenade]	0:47
	Tranquillo	
[9]	V. Ballet des poussins dans leurs coques	1:11
	Ballet of the Unhatched Chicks · Ballett der unausgeschlüpften Küken	
	Scherzino. Vivo leggiero – Trio	
[10]	VI. Samuel Goldenberg und Schmuyle (Deux juifs – L'un riche et l'autre pauvre)	2:39
	Two Jews – One Rich, One Poor · Zwei Juden – der eine reich, der andere arm	
	Andante – Andante grave	
[11]	Promenade	1:37
	Allegro giusto, nel modo russo, poco sostenuto	

[12]	VII. Limoges. Le Marché (La Grande Nouvelle)	1:27
	The Market at Limoges (The Big News) · Der Markt von Limoges (Die große Neuigkeit)	
	Allegretto vivo, sempre scherzando	
[13]	VIII. Catacombae (Sepulcrum romanum)	2:22
	Catacombs (The Roman Tomb) · Katakomben (Die römische Gruft) · Catacombes (Sépulcre romain)	
	Largo	
[14]	Cum mortuis in lingua mortua	1:46
	With the Dead in a Dead Language · Mit den Toten in einer toten Sprache	
	Avec les morts dans une langue morte	
	Andante non troppo, con lamento	
[15]	IX. La Cabane sur des pattes de poule (Baba-Yaga)	3:30
	The Hut on Chicken's Legs (Baba-Yaga) · Die Hütte auf Hühnerfüßen (Baba-Jaga)	
	Allegro con brio, feroce – Andante mosso – Allegro molto	
[16]	X. La Grande Porte (de l'ancienne capitale Kiev)	5:34
	The Heroic Gate (in the Old Capital of Kiev) · Das Heldentor (in der alten Hauptstadt Kiew)	
	Allegro alla breve. Maestoso. Con grandezza	

Franz Schubert (1797–1828)

Piano Sonata in D major op. 53 D 850

D-dur · en ré majeur

[17]	1. Allegro vivace	9:12
[18]	2. Con moto	11:08
[19]	3. Scherzo. Allegro vivace – Trio	8:28
[20]	4. Rondo. Allegro moderato	8:54

Alice Sara Ott *piano*

Live recording

Playing Mussorgsky On Russian Soil

alice sara ott – live at the white nights

For Alice Sara Ott, playing Mussorgsky's *Pictures at an Exhibition* in St. Petersburg's Mariinsky Theatre brought a special sense of fulfilment. She had grown up with the piece. Her teacher at the Salzburg Mozarteum, Karl-Heinz Kämmerling, had a large number of Russian students, and Ott says that from the age of 12 onwards she scarcely ever attended a masterclass at which Mussorgsky's masterwork was not performed. "It's a piece that has been in my head since my childhood, and I've always wanted to play it," says Ott.

The opportunity to perform it in recital at the White Nights Festival came hot on the heels of discussions with Deutsche Grammophon about repertoire for a solo recital disc. Ott had never recorded a solo recital live before. "I had played in St. Petersburg before, but always in winter. This was my first time at the White Nights, and it was a very different atmosphere. It was a great honour for me to play there, and it meant a great deal to me – to play Mussorgsky on Russian soil for a Russian audience is of course a great challenge."

There were many variables, Ott says, and the idea of a live recording seemed something of a gamble. "Every CD recording is a fingerprint which we leave behind; and it remains for ever. In a studio recording you have several days to fix things. If something hasn't gone well, you always have the security of knowing you can re-record it. In a live recording that's not the case. You know that you only have one chance. So I was very excited in the days before the St. Petersburg concert."

By the time of the concert, however, Ott had managed to forget the fact that it was being recorded. "I'd been able to spend time with the piano, we had a wonderful piano technician from Hamburg, and the acoustic of the hall was fantastic. So I felt completely free, and I was really able to express what I felt at that moment. When the public is there, it's very liberating. That's always been the place where I've felt most free."

For anybody else, this might seem an inflated claim. For Ott, child of a Japanese mother and a German father, it

is a fact. “Perhaps because I grew up in two cultures, as a young child I always had the feeling that I couldn’t express myself in words. I still do. I can make myself understood up to a certain point, but there are things I can’t express verbally. Music for me is the only language which brings people together and in which everything is understood.”

When an artist sits on stage, Ott observes, being understood is the goal – for the player’s emotions to be heard and the audience to identify them with their own thoughts and feelings. “It’s very important to me that I’m not just playing for myself,” she says, “but rather that I’m playing with the public – that I send feelings into the audience and receive feelings back – it’s all communication.”

In concert, explains Ott, she feels her hearing is preternaturally sharpened, and she hears every cough, shuffle and breath from the audience. “Even if the public doesn’t do much, you hear it. If I get the feeling that the way I’m expressing myself isn’t coming across, then I change it. It’s a kind of breathing together, a giving and taking, listening and talking.”

So, in spite of a sense of profound respect, Ott did not find it intimidating to play Mussorgsky’s famous work for a Russian audience. “Of course they know the music better, and have different expectations. But in the end that plays no role. For me, music is a language, or a kind of magic, that renders people utterly naked. In other words, you can’t lie in music. If you hear music in a concert hall, you can forget time, you can forget your

own language, your own culture, and your own skin colour. So it makes no difference which country I’m in.”

For both the Mariinsky concert and this recording Ott resolved to pair Mussorgsky’s ground-breaking work with Schubert’s lesser-known Piano Sonata in D major, D 850. “There is no direct relation between the pieces,” she says. “There couldn’t be one. Schubert lived in completely different circumstances and the music is in a totally different style. The only thing the two works have in common is that both are very contemporary. They look towards the future, and are not just expressions of the rules of the time. Schubert turns somewhat away from the rules, and Mussorgsky does so completely. The Schubert has rhythms in it which you don’t find again until much later. Mussorgsky uses harmonies which didn’t exist at the time. It’s music which moves everybody. They’re both composers who didn’t cling to the present, but rather looked towards eternity.”

Shirley Apthorp

Eine besondere Herausforderung

Alice Sara Ott spielt Mussorgsky bei den »weißen Nächten«

Für Alice Sara Ott war es eine ganz besondere Erfüllung, Mussorgskys *Bilder einer Ausstellung* – ein Werk, mit dem sie aufgewachsen ist – im St. Petersburger Mariinsky-Theater zu spielen. Ihr Lehrer am Salzburger Mozarteum, Karl-Heinz Kämmerling, hatte viele russische Studenten. Ott erinnert sich, dass sie ab dem Alter von zwölf Jahren selten eine Meisterklasse besucht hat, bei der Mussorgskys Meisterwerk nicht auf dem Programm gestanden hätte: »Es ist ein Stück, das ich seit meiner Kindheit im Kopf habe, und ich wollte es immer spielen.«

Kurz nach Gesprächen mit der Deutschen Grammophon über das Repertoire einer Solo-Recital-CD ergab sich für Alice Sara Ott die Gelegenheit, die *Bilder einer Ausstellung* im Rahmen des Sommerfestivals der »Weißen Nächte« zu spielen. »Ich hatte zuvor schon Konzerte in St. Petersburg gegeben, doch die hatten immer im Winter stattgefunden. Ich war zum ersten Mal bei den »Weißen Nächten« dabei, und die Stimmung war vollkommen anders. Es war eine große Ehre für mich, dort spielen zu dürfen, das bedeutete mir sehr viel – Mussorgsky in Russland vor einem russischen Publikum zu spielen, ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung.«

Es gab viele Variablen, erzählt Ott, und eine Liveaufnahme hatte für sie etwas von einem Glücksspiel. »Jede CD-Aufnahme ist wie ein Fingerabdruck, den man zurücklässt, der für immer bleibt. Bei einer Studio-Aufnahme hat man Zeit, Fehler wieder auszumergen. Auch wenn etwas nicht so gut läuft, hat man die beruhigende Gewissheit, dass man alles noch einmal aufnehmen kann. Bei einer Liveaufnahme geht das nicht, man hat nur diese eine Chance. Daher war ich in den Tagen vor dem Konzert in St. Petersburg sehr aufgeregt.«

Als der Tag des Konzerts schließlich da war, gelang es Ott, den Gedanken an die Liveaufnahme auszublenden. »Ich hatte Zeit gehabt, mich mit dem Flügel zu beschäftigen, wir hatten einen wunderbaren Klaviertechniker aus Hamburg, und die Akustik der Halle war fantastisch. Daher fühlte ich mich vollkommen frei und konnte wirklich das ausdrücken, was ich im Moment fühlte. Die Anwesenheit des Publikums hat für mich etwas sehr Befreiendes, in dieser Situation fühle ich mich immer ganz besonders unabhängig.«

Das mag auf Außenstehende wie eine Übertreibung wirken. Doch für Alice Sara Ott, die Tochter einer japanischen Mutter und eines deutschen Vaters, ist es tatsächlich so. »Da ich in zwei Kulturen aufgewachsen bin, hatte ich als kleines Kind immer das Gefühl, dass ich mich mit Worten nicht so gut ausdrücken kann. Das ist auch heute noch so. Ich kann mich bis zu einem bestimmten Grade verständlich machen, aber es gibt Dinge, die ich verbal nicht zum Ausdruck bringen kann. Musik ist für mich die einzige Sprache, die Menschen zusammenbringt und mit der sich alles vermitteln lässt.«

Für die Künstler auf dem Podium, so Alice Sara Ott, geht es vor allem darum, sich verständlich zu machen – man versucht, die eigenen Emotionen zu vermitteln, auf die das Publikum dann mit eigenen Gedanken und Gefühlen reagiert. »Es ist mir sehr wichtig, dass ich nicht einfach nur für mich selbst spiele«, sagt sie, »ich spiele mit dem Publikum – ich sende ihm Gefühle und es sendet mir Gefühle zurück – alles ist Kommunikation.«

Alice Sara Ott hat den Eindruck, dass ihr Gehör im Konzert immer ganz besonders scharf ist, sie hört jedes Husten, jedes Fußscharren, jedes Atmen im Publikum. »Selbst wenn das Publikum nicht viel tut, kann man es hören. Wenn ich spüre, dass ich mit meiner Art der Kommunikation nicht durchkomme, variiere ich sie. Es ist wie ein gemeinsames Atmen, ein Geben und Nehmen, man hört einander zu und spricht miteinander.«

Trotz aller Ehrfurcht hatte Alice Sara Ott daher auch keine Angst, Mussorgskys berühmtes Werk vor einem russischen Publikum zu spielen. »Natürlich kennt das

russische Publikum dieses Stück besser und hat andere Erwartungen. Doch das spielt letztendlich keine Rolle. Für mich ist Musik wie eine Sprache, ein Zauber, unter dessen Einfluss sich der Mensch nicht verstecken kann. Mit anderen Worten: In der Musik kann man nicht lügen. Bei einem Konzert kann man die Zeit vergessen, die eigene Sprache, die eigene Kultur und Hautfarbe. Daher spielt es keine Rolle, in welchem Land ich mich befinde.«

Wie bei ihrem Konzert im Mariinsky-Theater präsentiert Alice Sara Ott Mussorgskys wegweisendes Werk in der vorliegenden Aufnahme zusammen mit Schuberts weniger bekannter Klaviersonate in D-dur, D 850. »Es gibt keine direkte Verbindung zwischen den beiden Stücken«, erzählt sie. »Die kann es auch nicht geben: Schubert lebte in ganz anderen Lebensumständen, seine Musik hat einen ganz anderen Stil. Die einzige Gemeinsamkeit zwischen beiden Stücken besteht darin, dass beide sehr modern wirken. Sie sind zukunftsweisend, sind weit mehr als ein Ausdruck der Regeln der Zeit. Schubert entfernt sich von den Regeln seiner Zeit, Mussorgsky wendet sich vollkommen von ihnen ab. Die Schubert-Sonate hat Rhythmen, die in der Musikgeschichte erst sehr viel später wieder auftauchen. Mussorgsky setzt Harmonien ein, die man damals so nicht kannte. Das ist Musik, die jeden anrührt. Beide Komponisten klammerten sich nicht an die Gegenwart, sondern hatten die Ewigkeit im Blick.«

Shirley Apthorp
Übersetzung: Eva Zöllner

Jouer Moussorgsky en Russie

alice sara ott – live aux nuits blanches

Pour Alice Sara Ott, jouer les *Tableaux d'une exposition* de Moussorgski au Théâtre Mariinski de Saint-Petersbourg était un aboutissement exceptionnel. Elle a en effet grandi avec cette œuvre. Son professeur au Mozarteum de Salzbourg, Karl-Heinz Kämmerling, avait un grand nombre d'élèves russes, et Ott dit que dès l'âge de douze ans elle n'assistait guère à un cours d'interprétation où le chef-d'œuvre de Moussorgski n'était pas joué. « C'est une œuvre que j'ai en tête depuis mon enfance, dit Ott, et j'ai toujours voulu la jouer. »

L'occasion de la donner en récital au festival Nuits blanches s'est présentée aussitôt après des discussions avec Deutsche Grammophon sur le programme d'un disque récital en solo. Ott n'avait encore jamais enregistré de récital live. « J'avais déjà joué à Saint-Petersbourg, mais toujours en hiver. C'était ma première apparition aux Nuits blanches, et l'atmosphère était très différente. C'était un grand honneur pour moi de jouer là, et cela représentait beaucoup pour moi – jouer Moussorgski sur le sol russe pour un public russe, c'est bien sûr un sacré défi. »

Il y avait beaucoup de variables, dit Ott, et l'idée d'un enregistrement *live* semblait une gageure. « Chaque CD enregistré est une empreinte digitale que nous laissons ; et elle reste à jamais. Dans un enregistrement en studio, on a plusieurs jours pour arranger les choses. Si quelque chose ne s'est pas bien passé, on a toujours l'assurance de savoir qu'on peut le réenregistrer. Dans un enregistrement *live*, ce n'est pas le cas. On sait qu'on n'a qu'une seule chance. Alors j'étais très tendue dans les jours qui ont précédé le concert de Saint-Petersbourg. »

Au moment du concert, toutefois, Ott avait réussi à oublier le fait qu'il était enregistré. « J'avais pu passer du temps avec le piano, nous avions un merveilleux technicien du piano venu de Hambourg, et l'acoustique de la salle était fabuleuse. Alors je me sentais complètement libre, et j'ai vraiment pu exprimer ce que je ressentais à ce moment-là. Quand le public est là, c'est très libérateur. Le plateau de concert, c'est l'endroit où je me suis toujours sentie le plus libre. »

De la part de quelqu'un d'autre, l'affirmation pourrait paraître excessive. Pour Ott, fille d'une mère japonaise et d'un père allemand, c'est une réalité. « Peut-être parce que j'ai grandi au sein de deux cultures différentes, dans mon enfance j'ai toujours eu le sentiment que je ne pouvais m'exprimer par les mots. Et j'ai encore cette impression. Je peux me faire comprendre jusqu'à un certain point, mais il y a des choses que je ne peux exprimer verbalement. La musique est pour moi la seule langue qui rassemble et dans laquelle tout est compris. »

Selon Ott, quand un artiste est sur scène, se faire comprendre est le but – il faut que les émotions du musicien soient entendues, et que le public les identifie à ses propres pensées et sentiments. « Il m'est très important de jouer non pas uniquement pour moi, dit-elle, mais avec le public – d'envoyer des sentiments au public et de recevoir des sentiments en retour –, tout est communication. »

En concert, explique Ott, elle sent que son ouïe est aiguisée de manière surnaturelle, et elle entend chaque toussotement, chaque geste, chaque souffle du public. « Même si le public ne fait pas grand-chose, cela s'entend. Si j'ai le sentiment que la manière dont je m'exprime ne passe pas, alors je la modifie. Il s'agit de respirer ensemble, de donner et de prendre, d'écouter et de parler. »

Alors, malgré un sentiment de profond respect, Ott n'était pas intimidée à l'idée de jouer la célèbre partition de Moussorgski pour un public russe. « Bien sûr, il connaît mieux cette musique, et il a des attentes différentes. Mais en fin de compte cela ne joue aucun rôle.

Pour moi, la musique est un langage, ou une espèce de magie qui met les gens complètement à nu. Autrement dit, on ne peut mentir en musique. Si on entend de la musique dans une salle de concert, on peut oublier le temps, on peut oublier sa propre langue, et la couleur de sa peau. Alors peu importe le pays où je me trouve. »

Pour le concert du Mariinski et cet enregistrement, Ott a décidé de coupler l'œuvre novatrice de Moussorgski avec la Sonate pour piano en *ré* majeur, D 850, de Schubert – moins connue. « Il n'y a pas de lien direct entre les œuvres, dit-elle. Il ne pourrait y en avoir. Schubert vivait dans un tout autre monde, et sa musique est de style entièrement différent. La seule chose que les deux œuvres ont en commun est qu'elles sont toutes deux très modernes. Elles regardent vers l'avenir, et ne sont pas simplement l'expression des règles de l'époque. Schubert se détourne quelque peu des règles, et Moussorgski le fait complètement. Le Schubert a des rythmes qu'on ne retrouve que beaucoup plus tard. Moussorgski utilise des harmonies qui n'existaient pas à son époque. C'est une musique qui touche tout le monde. Ce sont tous deux des compositeurs qui n'étaient pas accrochés au présent, et regardaient plutôt vers l'éternité. »

Shirley Apthorp
Traduction : Dennis Collins

Recording:

The Mariinsky Theatre Concert Hall,
St. Petersburg, 7/2012

Executive Producers:

Angelika Meissner, Dr. Alexander Buhr

Project Coordinator:

Veronika Weiher

Producer:

Sid McLauchlan

Recording Engineer (Tonmeister):

Wolf-Dieter Karwatky

Assistant Engineers:

Sergei Beck, Vladimir Ryabenko

Piano Technician:

Jan Kittel

Recorded and mastered by BKL Recording Group
GmbH, Lüneburg

© 2012 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

© 2012 Deutsche Grammophon GmbH, Berlin

Booklet Editor:

Annette Nubbemeyer **texthouse**

Cover and Artist Photos © Esther Haase

Art Direction: Merle Kersten

Design: Stefan Klein, Klasse 3b

www.deutschegrammophon.com/ott-pictures

CD 00289 477 9291

CD 00289 477 8779

CD 00289 477 8095

CD 00289 477 8362