

Heavy

Works by Nikolet Burzyńska, Juan Manuel Abras,
Federico Placidi, Filip Sande, Bence Hartl, Johanna Doderer

Édua Zádory, Violin

World Premiere Recordings dedicated to Édua Zádory

Heavy

Édua Zádory, Violin

World Premiere Recordings dedicated to Édua Zádory

Nikolet Burzyńska (1989, Katowice)

01 lightfire (2015) (06'02)

Violin: Joseph & Antonio Gagliano, 1801

Juan Manuel Abras (1975, Stockholm)

02 Perpetuum tanguile (2013) (04'25)

Violin: Joseph & Antonio Gagliano, 1801

Federico Placidi (1968, Rome)

03 del bianco silenzio ... al limite della notte (26'34)

for Violin and Electronics (2016/2017) In memoriam Massimo Coen

Federico Placidi, Live Electronics

Violin: Joseph & Antonio Gagliano, 1801

Filip Sande (1970, Trondheim)

04 Fire on snow, Op. 127 (2015) (10'21)

Violin: Joseph & Antonio Gagliano, 1801

Bence Hartl (1987, Budapest)

05 Scherzino Diminuito (2015) (04'54)

Violin: Kugler reproduction model 1955

Juan Manuel Abras

06 The Hermit on Arnold Böcklin's "Der Einsiedler" (revised version 2016) (10'20)

Violin: Joseph & Antonio Gagliano, 1801

Johanna Doderer (1969, Bregenz)

07 In Breath of Time (2010–2012) (07'06)

Violin: Kugler reproduction model 1955

Total Time (69'46)

Between ... Beauty and Strength

By Édua Zádory

All these years, I've been trying to convince people that music is not there to please them; it's there to disturb them.

Pierre Boulez

It is not beauty that matters, beauty alone does not interest me. When making music, strength and the wonder of the moment are what count. I go searching for this strength with my violin. Alone: That means that I must create it myself. I cannot hide, I engage in a dialogue with myself. It has a spiritual dimension, almost like a conversation with God. Go my own way. Not following the routes everyone else tramples along, but rather new ones, unknown, undiscovered. Naturally, I can also go in new directions with early music. When I play Bach, I find something new every day.

Often, however, I feel restricted. By clearly defined rules, by the expectations of the audience, by my predecessors' having often realized this and that piece in performance. Only when the notes on the page are played do I consider music born. This is why even the printed page is not in and of itself sacred for me, but merely a foundation for making music. That does not mean that I do not take it seriously. But I want to understand what is there. Want to discover the story that I can tell with my music and with which I reach, move and change my audience. It is great when this discovery process happens together with a composer who can explain to me what he thought when writing and who

understands who I am—as a musician and person. Maybe even when the music comes into being during the collaboration. It results in a personal access—my personal access—to the music it is about.

Many people are afraid of hearing something new, of experiencing something new. It is exactly that, however, to which I want to lead them, and to excite them about trying something new. In the same way that music for me is not about beauty, it is also not about making things easy for me and the audience. I can only do all of this when I one hundred percent know what I am doing and what I want to relate. And to that is added the wonder of the moment. The wonder, which allows the audience and me discover new worlds. With my new CD, I wanted to create something which could be seen as one indivisible piece of art. It is a special feeling raising one's own “baby” and sending it out into the world. I hope the listener will notice how important the strong connection between music, image and text is for me. May it be an unusual, a unique experience!

Between ... the Endlessness of Sound and the Nearness of the Fingerboard

To Nikolet Burzyńska

A violinist writes for a violinist, the mutual knowledge about the world of an instrument: unending and yet current and tangible. It is an almost surreal game with light effects, which is performed in the dark. An exchange between the compositional process and emerging images from the unconsciousness: a nymph—supernatural-ethereal and yet with divine strength.

A small flame—with the potential of a great fire that lives within. The fantasy works on many levels at the same time: everything shimmers, everything shines—is there even a floor underfoot?

Between ... Counterpoint and Papaya Tree

To Juan Manuel Abras: “perpetuum tanguile”

What is a title? What does it contain? A perpetual motion, based on, among other things, Tango Nuevo elements, Middle Age modes, Seicento counterpoint and a Filipino folk song about picking papayas ... And “tanguile” is not only a combination of the name of the Argentinian national dance and the adjective “mobile”, but also the description of a type of mahogany

growing in the Philippines. *Perpetuum tanguile*: A manic piece, a difficult piece: virtuosic, spiked with hair-raising accents and rapid double-stop passages that desire to be conquered. Almost a competition between the violin and the music: Can I do it? Can I make it to the end? To an end that trickles away on the forest floor?

Between ... Pieces of a Puzzle and the Brink of Night

To Federico Placidi

The colorfulness of the violin as the igniting foundation of a foreign world, which emerges from a mixture of real sounds and live electronics. The notes as puzzle pieces of an abstract drama: lively, vibrant. Everything is clear, even without the illustration: “from the whiteness of silence”—the title’s origin, which may again be forgotten. A metaphor that is reminiscent of “white noise”, of electronics, of research, of science. Diametrically opposing the “brink of night”, which is at the heart of romantic ideology. And that, too, can be forgotten. In the compositional process, a spinning compass of ideas, musical necessities, extra-musical images. The result is a flow of the protagonist’s states of consciousness and excitement, until the final white noise.

Between ... Five Notes and the Burning of the Whole World

To Filip Sande

A – E – F – D-flat – G: five notes. No more. That is the foundation for the sound that can set the world on fire—the unending tonal variety of the solo violin. More than an instrument: an entire orchestra. Classical music? Certainly not! Pop music? There is only one music anyway—why classify it? Five notes. No more. Between fire and snow, between ice cold and the hot guitar riffs of Jimi Hendrix ... A clear construction serving expression. An escalation to an enormous explosion. At the end: no relaxed resolution, rather a freeze, a plunge into the cold emptiness of five notes: G – D-flat – F – E – A.

Between ... Heavy Lightness and Evil Virtuosity

To Bence Hartl

Since Ludwig van Beethoven, Scherzi are not simply jokes. They can be fierce, evil, playful, dreamy. The *scherzino diminuito*: sounds light, but is the result of hard work. A little joke that is devilishly hard to play. The only thing diminished here is the length: just as suddenly as the piece began, it is over again. The melodic material can also be described as diminishing, since this is the term for the applied scales, which are employed in apparently light music as well as in so-called serious music.

Between ... Goldfinch and Sea Star

To Juan Manuel Abras: "The Hermit"

Arnold Böcklin (1827–1901) painted a hermit making music while being observed by a small angel standing on its toes. The violin is Abras' hermit, the angel a dancer that one has to imagine. Every day the hermit plays the violin differently, because the written notes are only a selection of the parameters which constitute the music. Sound intensity, sound color, space: What do I want? A feeling of constriction in confrontation with the freedom that comes from uncertainty—from the uncertainty of the written notes. Even the knowledge surrounding the age-old chant *Ave Maris Stella* and the chirping of the *Carduelis carduelis parva* (Spanish goldfinch) do not help at first. It is a search, improvisation, finding and inventing each day anew. More than interpretation, rather an embodiment of, or the search for, the angel.

Between ... One's Self and Another

To Johanna Doderer

The one says, “the hamster wheel: Can I get off it, or not? If one cannot get off, one dies. It is almost like a temptation: the temptation to fall into the abyss.” The other says, “Movement, breath, tension and release. Leading to extensive, meditative periods...” Originating in a constant exchange between composer and interpreter: *In breath of time*. Right from the start, thought of as a dialogue between solo violin and dance. “Why is the world like that”, asks the violinist. And this she asks not only the composer, but she also asks the piece, she asks the audience ...

Tilman Böttcher

Biography

Édua Amarilla Zádory, which means “glistening moonrise” in Hungarian, was born in the southern Hungarian town of Kecskemét in 1974. She received a place “for the outstandingly talented” to study at the Franz Liszt Academy of Music Szeged. In winning the academy’s violin competition, Édua Zádory earned a renowned scholarship. From 1992, she studied with Habib Kayaleh and Tibor Varga, and her potential was eventually recognized by Yehudi Menuhin. He invited her to Gstaad to his master class. In 1997, the music metropolis of Vienna became the Hungarian’s new home. She continued her studies at the Vienna University of Music and Performing Arts under Günter Pichler, the first violin of the Alban Berg Quartett, and Ernst Kovacic. As early as 2001, Édua Zádory distinguished herself with the Eszterházy Trio at the Styriarte Music Festival in Graz.

For the Musiktage Mondsee 2003–2005, Édua Zádory played chamber music with colleagues such as Christian Altenburger and Benjamin Schmid. In 2006 Édua Zádorys first CD with chamber music by Pancho Vladigerov appeared, amongst others with the cellist Rudolf Leopold. As a soloist, she has repeatedly performed in the Great Hall of the Wiener Musikverein. The Hungaria Piano Trio—Édua Zádory, Tamás Varga and Balázs Szokolay —performed to great acclaim at the Wiener Konzerthaus and the Budapest Spring Festival, among others. In Austria, the violinist appears most notably at the Wiener Konzerthaus, both as a soloist, with the Hungaria Piano Trio, and as Concertmaster and principal second violin of the Vienna Chamber Orchestra. In 2009, she won first prize as part of a duo with Anasztázia Dombrovska (piano) at the international chamber music competition Concorso Internazionale di

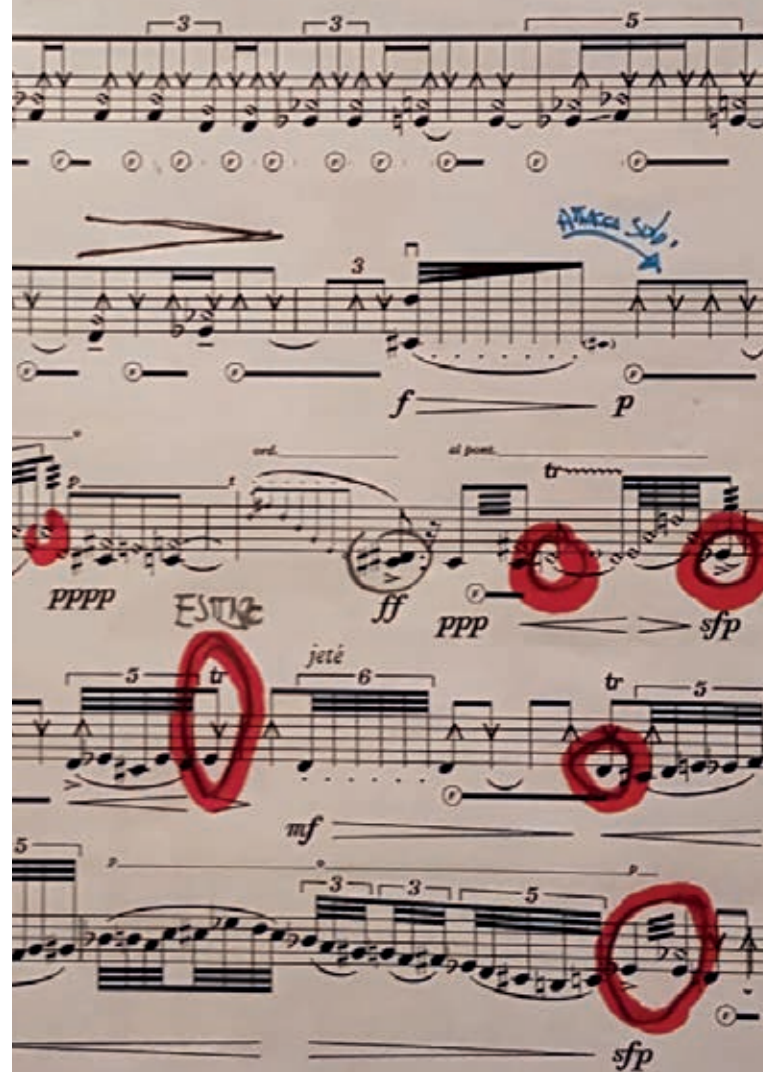
Musica da Camera Gaetano Zinetti in Sanguinetto, Verona. Her CD *Von ungarischer und jüdischer Seele* (From Hungarian and Jewish Soul) appeared in 2012. In 2013, she premiered Johanna Doderer's violin concerto in Vilnius. Since 2015, she has collaborated with the dancer Beatrix Simkó. Édua Zádory increasingly dedicates herself to contemporary works as well as her own compositions in the area of visual art.

Édua Amarilla Zádory plays on a violin made by Joseph & Antonio Gagliano from the year 1801.

A film portrait of the violinist can be found on her website or with the QR Code on page 26.

www.eduazadory.net

Page of Federico Placidi's composition /
Ausschnitt aus der Komposition von Federico Placidi

Zwischen ... Schönheit und Kraft

von Édua Zádory

In all diesen Jahren habe ich versucht, Leute zu überzeugen, dass die Musik nicht dafür da ist, um ihnen zu gefallen; sie ist da, um sie zu stören.

Pierre Boulez

Nicht Schönheit ist entscheidend, Schönheit allein interessiert mich nicht. Beim Musikmachen zählen für mich die Kraft und das Wunder des Augenblicks. Ich mache mich mit meiner Geige auf die Suche nach dieser Kraft. Doch das heißt, dass ich alleine gestalten muss. Ich kann mich nicht verstecken, begeben mich in einen Dialog mit mir selbst. Das hat eine spirituelle Dimension, ist fast wie ein Gespräch mit Gott. Eigene Wege gehen. Nicht die Wege, auf denen alle entlangtrampeln, sondern neue, unbekannte, unentdeckte. Natürlich kann ich auch bei alter Musik neue Wege gehen: Wenn ich Bach spiele, finde ich jeden Tag etwas Neues.

Oft aber fühle ich mich eingengt. Von klaren Vorschriften, von den Erwartungen des Publikums, von meinen Vorgängern, die dieses und jenes Stück schon oft zu Klang haben werden lassen. Erst, wenn die Noten, die auf dem Papier stehen, zu Klang werden, wird für mich Musik geboren. Deshalb ist für mich auch der Notentext nicht an und für sich heilig, sondern lediglich eine Basis für das Musikmachen. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht ernst nehme. Aber ich will verstehen, was dort steht. Will die Geschichte entdecken, die ich mit der Musik erzählen kann, und mit der ich mein Publikum erreiche, bewege, verändere. Großartig ist, wenn dieser Entdeckungsprozess mit einem Komponisten gemeinsam geschieht, der mir

erklären kann, was er sich beim Schreiben gedacht hat und der versteht, wer ich bin – als Musikerin und Mensch. Vielleicht sogar, wenn sich die Musik erst in der gemeinsamen Arbeit entwickelt. Daraus entsteht ein persönlicher Zugang – mein persönlicher Zugang – zur Musik, um die es geht.

Viele Menschen haben Angst davor, etwas Neues zu hören oder zu erleben. Genau dazu aber möchte ich sie verführen, sie dafür begeistern, sich auf etwas Neues einzulassen. Denn genau so, wie es in der Musik für mich nicht um Schönheit geht, geht es nicht darum, dass ich es mir und dem Publikum leicht mache. Das alles aber kann ich nur, wenn ich hundertprozentig weiß, was ich tue und was ich erzählen will. Und wenn das der Fall ist, dann kommt das Wunder des Augenblicks dazu: Das Wunder, welches das Publikum und mich neue Welten entdecken lässt.

Mit meiner neuen CD wollte ich ein Gesamtkunstwerk erschaffen. Es ist ein besonderes Gefühl, wenn man das eigene „Baby“ erzieht und in die Welt hinausschickt. Ich hoffe, dem Hörenden wird auffallen, wie wichtig mir die starke Verbundenheit zwischen Musik, Bild und Text ist. Ich wünsche ein Erlebnis der besonderen Art!

Zwischen ... der Unendlichkeit des Klangs und der Nähe des Griffbretts

Zu Nikolet Burzyńska

Eine Geigerin schreibt für eine Geigerin, das gemeinsame Wissen um die Welt eines Instruments: unendlich und dennoch gegenwärtig und handfest. Es ist ein beinahe surreales Spiel mit Lichteffekten, das bei der Aufführung in Dunkelheit gespielt wird. Austausch zwischen kompositorischem Prozess und aus dem Unbewussten auftauchenden Bildern: Eine Nymphe – überirdisch-ätherisch und doch mit göttlicher Kraft. Eine kleine Flamme – mit der Möglichkeit des großen Feuers, die ihr inne wohnt. Die Phantasie arbeitet auf vielen Ebenen gleichzeitig. Alles flirrt, alles leuchtet – hat man überhaupt einen Boden unter den Füßen?

Zwischen ... Kontrapunkt und Papayabaum

Zu Juan Manuel Abras („perpetuum tanguile“)

Was ist ein Titel? Was sind Inhalte? Ein Perpetuum mobile, beruhend unter anderem auf Tango nuevo-Elementen, mittelalterlichen Modi, Seicento-Kontrapunkt und einem philippinischen Volkslied, in dem es um das Pflücken von Papaya-Früchten geht ... Und „tanguile“ ist nicht nur eine Kombination aus dem Namen des argentinischen Nationaltanzes und dem Adjektiv „mobile“, sondern auch die Bezeichnung einer auf den Philippinen wachsenden Mahagoni-Art. *Perpetuum tanguile*: Ein wahnsinniges Stück, ein schweres Stück: virtuos, gespickt mit haarsträubenden Akzenten und rasanten Doppelgriff-Passagen, das erobert werden will. Für die Geige fast ein Wettkampf mit der Musik: Schaffe ich es? Komme ich bis zum Ende? Bis zu einem Ende, das im Urwaldboden versickert?

Zwischen ... Puzzleteilen und dem Rande der Nacht

Zu Federico Placidi

Die Farbigkeit der Violine als zündende Basis für eine fremde Welt, die durch eine Mischung von realen Klängen und Live-Elektronik entsteht. Die Töne als Puzzleteile eines abstrakten Dramas: lebendig, vibrierend. Alles ist klar, auch ohne die Erläuterung: „Aus dem Weiß der Stille“: Der Titel Ausgangspunkt, den man wieder vergessen darf. Eine Metapher, die an das „Weiße Rauschen“ erinnert, an Elektronik, an Forschung, an Wissenschaft. Diametral entgegengesetzt dem „Rande der Nacht“, das im Kern romantischen Gedankenguts steht. Und auch das kann man vergessen. Im kompositorischen Prozess wirbelt ein Zirkel von Ideen, musikalischen Notwendigkeiten, außermusikalischen Bildern. Im Ergebnis entsteht ein Fluss von Bewusstseins- und Erregungszuständen der Protagonistin, bis zum finalen weißen Rauschen.

Zwischen ... fünf Tönen und dem Brennen der ganzen Welt

Zu Filip Sande

A – E – F – Des – G: Fünf Töne. Mehr nicht. Das ist die Basis für den Rausch, der die Welt brennen lässt – die unendliche klangliche Vielfalt der Solo-Violine. Mehr als ein Instrument, ein ganzes Orchester. Klassische Musik? Bestimmt nicht! Pop-Musik? Es gibt ohnehin nur eine Musik – warum klassifizieren? Fünf Töne. Mehr nicht. Zwischen Feuer und Schnee, zwischen eisiger Kälte und den heißen Gitarrenriffs eines Jimi-Hendrix ... Eine klare Konstruktion im Dienste des Ausdrucks. Eine Steigerung bis zur gewaltigen Explosion. Am Ende gibt es kein gelöstes Ausschwingen, eher ein Einfrieren, ein Eintauchen in die kalte Leere von fünf Tönen: G – Des – F – E – A.

Zwischen ... schwerer Leichtigkeit und böser Virtuosität

Zu Bence Hartl

Scherzi sind seit Ludwig van Beethoven nicht nur Scherze. Sie können grimmig sein, böse, verspielt, verträumt. Das *scherzino diminuito* klingt leicht, ist aber Ergebnis harter Arbeit. Ein kleiner Scherz, der verteuftelt schwer zu spielen ist. Diminuiert ist hier nur die Länge: Genau so unvermittelt, wie das Stück begonnen hat, ist es wieder vorbei. Auch das melodische Material kann man als diminuiert bezeichnen, ist dies doch die Bezeichnung für die verwendeten Skalen, die in scheinbar leichter Musik genauso ihre Verwendung finden wie in sogenannter ernster Musik.

Zwischen ... Distelfink und Meeresstern

Zu Juan Manuel Abras: „The Hermit“ / „Der Einsiedler“

Arnold Böcklin (1827–1901) malte einen Eremiten, der beim Musizieren von einem kleinen, auf Zehenspitzen stehenden Engel beobachtet wird. Die Geige ist Abras' Eremit, der Engel eine Tänzerin, die man sich vorstellen muss. Jeden Tag geigt der Eremit anders, denn der Notentext ist nur eine Auswahl der Parameter, die die Musik ausmachen. Lautstärke, Klangfarbe, Raum: Was will ich? Ein Gefühl der Eingengtheit in der Konfrontation mit der Freiheit, die aus Unbestimmtheit entsteht – aus der Unbestimmtheit des Notentexts. Auch das Wissen um den uralten Choral des *Ave Maris Stella* und das Zwitschern des *Carduelis carduelis parva* (Spanischer Distelfink) hilft zunächst nicht. Es ist ein Suchen, Improvisieren, jeden Tag neu finden und erfinden. Mehr als Interpretation, eher eine Verkörperung oder die Suche nach dem Engel.

Zwischen ... dem Selbst und der Anderen

Zu Johanna Doderer

Die Eine sagt: „Das Hamsterrad: Komme ich raus, oder nicht? Wenn man nicht rauskommt, geht man zugrunde. Es ist fast wie eine Versuchung: die Versuchung, in den Abgrund zu stürzen.“ Die Andere sagt: „Bewegung, Atmen, Anspannung und Entspannung. Ein Münden in großflächige, meditative Abschnitte ...“ Entstanden in ständigem Austausch zwischen

Komponistin und Interpretin: *In breath of time*. Von Anfang an als Dialog von Solo-Geige und Tanz gedacht. „Warum ist die Welt so?“, fragt die Geigerin. Und das fragt sie nicht nur die Komponistin, das fragt sie auch das Stück und fragt sie das Publikum ...

Tilman Böttcher

Biografie

Édua Amarilla Zádory, ins Deutsche übersetzt „strahlender Mondaufgang“, wird 1974 im südungarischen Kecskemét geboren. Den Studienplatz „für besonderes Talent“ ergeigt sich Édua Zádory an der Franz Liszt-Musikhochschule Szeged. Sie gewann den dortigen Violinwettbewerb und errang ein renommiertes Stipendium. Ab 1992 studierte Édua Zádory bei Habib Kayaleh und Tibor Varga. Schließlich erkannte Yehudi Menuhin Édua Zádorys Potential. Er lud die Studentin nach Gstaad zu seinem Meisterkurs ein. 1997 wurde die Musikweltstadt Wien zur neuen Heimat der Ungarin. Es folgte das Studium an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst bei Günter Pichler, dem Primarius des Alban Berg Quartetts und Ernst Kovacic. Bereits 2001 brillierte die Geigerin mit dem Eszterházy-Trio bei der Styriarte in Graz.

Für die Mondseetage 2003–2005 engagiert sich Édua Zádory kammermusikalisch mit Kollegen wie Christian Altenburger und Benjamin Schmid. 2006 erschien Édua Zádorys erste CD mit Kammermusik von Pantscho Wladigerow, unter anderem mit dem Cellisten Rudolf Leopold. Als Solistin agierte sie wiederholt im Großen Saal des Wiener Musikvereins. Das Hungaria Piano Trio – Édua Zádory, Tamás Varga und Balázs Szokolay – überzeugte unter anderem im Wiener Konzerthaus und beim Budapester Frühlingsfestival. In Österreich ist die Geigerin vor allem am Wiener Konzerthaus tätig, sowohl solistisch, mit dem Hungarian Piano Trio, als auch als Konzertmeisterin und Stimmführerin im Wiener Kammerorchester. 2009 errang sie im Duo mit Anasztázia Dombrovska (Piano) beim Internationalen Kammermusikwettbewerb Concorso Internazionale di Musica da Camera

Gaetano Zinetti von Sanguinetto/Verona den ersten Preis. 2012 erschien ihre CD *Von ungarischer und jüdischer Seele*. 2013 spielte sie die Uraufführung von Johanna Doderers Violinkonzert in Vilnius. Seit 2015 arbeitet sie mit der Tänzerin Beatrix Simkó zusammen. Édua Zádory widmet sich zunehmend zeitgenössischen Werken sowie ihren eigenen Kompositionen im Bereich der Bildenden Kunst.

Édua Amarilla Zádory spielt eine Violine von Joseph & Antonio Gagliano aus dem Jahr 1801.

Ein Portraitfilm der Geigerin ist auf ihrer Website zu finden oder über den QR-Code auf Seite 26.

www.eduazadory.net

Transparente Macht / Transparent Power

A portrait of the violonist Édua Zádory / Ein Portrait der Geigerin Édua Zádory.

Édua Zádory plays a Kugler violin reproduction model 1955.

Édua Zádory spielt auf einem Nachbau-Modell der Kugler-Violine von 1955.

www.erikaciesielski-violins.at

My heartfelt thanks goes to / Mein herzlicher Dank gilt

Österreichische Musikfonds
Violins Erika Ciesielski
Wien Optik
Thomastik Infeld
Swiss Life Select

Koleksiyon
Irem Mangitli
John Harris
Mag. Sabine Kusterski
Liselotte Embacher

Ernst Haupt-Stummer
Daniel Piedl
Szilárd Simkó
Claudia Zádory
Aydin Yazici

GEN 17473

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 50 · Fax: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 55 · mail@genuin.de

Recorded at Lisztzentrum Raiding, Austria

November 21–23, 2016

Recording Producer / Tonmeister: Alfredo Lasheras Hakobian

Editing: Alfredo Lasheras Hakobian

English Translation: Taryn Knerr

Booklet Editorial: Johanna Brause

Photography: Szilárd Simkò (Édua Zádory) Rafal Renner (Nikolet Burzyńska),

Luisma Guerra (Juan Manuel Abras), Caterina Di Ruscio Sande (Filip Sande), Csenge Solymosi (Bence Hartl), Maria Frodl (Johanna Doderer), Valeria Grillo (Federico Placidi)

Cover Artwork: Irem Mangitli

Graphic Concept: Thorsten Stapel, Münster

Layout: Sabine Kahlke-Rosenthal

© + © 2017 GENUIN classics, Leipzig, Germany.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.

