

Music of rare beauty, paying scant regard to genre as the duo flit between classical, jazz and new music. This is done with such ease that it is almost impossible to decipher what is improvised, remembered melodies or notated scores. [...] This love of melody is heard throughout this splendid album, and perhaps no more so on a magnificent reading of ‘La chanson des vieux amants’ by Jacques Brel and the closing ‘I Loves you Porgy’ in which the duo luxuriates in Gershwin’s composition. With music of such quality from Couturier and Pifarély on ‘Preludes and Songs’, let us hope that the pair do not envisage another extended passage of time before entering the recording studios again.

Nick Lea, Jazz Views

Un duo de géants discrets, deux musiciens incontournables depuis des décennies qui jamais ne se laissent aller à la facilité, cela donne forcément, quand ils se rencontrent, un disque indispensable. [...] leurs voix se parlent et s’entremêlent au service des thèmes joués avec l’expressive humanité qui les caractérise. Leur passé musical commun est tel que rien ne s’oppose à l’alchimie, que rien n’interfère avec leur désir d’absolue beauté. Sur leur chemin d’improvisation, les notes nées du silence produisent les plus douces vibrations mélodiques qui soient, enveloppent l’auteur, le protègent des vicissitudes, de la fadeur, le livrent à l’harmonie, à la profondeur poétique, au chant. [...] L’intimité du duo est convoquée sans fard, mais avec une pudeur nécessaire, celle qui laisse à l’auditeur son droit à l’imagination.

Yves Dorison, Culture Jazz

Pifarély’s violin is unusually free of vibrato, which can make for a beautifully unsentimental but poignant effect; likewise, when Couturier leans towards lyricism, he is mercifully averse to florid rhetoric. The choice of standards to accompany their own compositions is imaginatively varied and fruitful: Brel’s ‘La chanson des vieux amants’, Manning Sherwin’s ‘A Nightingale Sang in Berkeley Square’, JJ Johnson’s ‘Lament’, Ellington’s ‘Solitude’, Gershwin’s ‘I Loves You Porgy’. The account of the Brel song – a favourite of mine since I heard Judy Collins’ marvellous version on ‘Wildflowers’ half a century ago – exemplifies everything I admire and enjoy about the pair’s album.

Geoff Andrew, Notes & Observations

Couturier versteht sich aufs Begleiten, fast wie Gerald Moore in einem Schubert-Lied, und jedes Solo hat Gewicht. Die Geige, gespielt von Pifarély mit profundem Wissen über ihre Jazzvergangenheit und fantastischer Tongebung, wird hier gleichsam zur Bardin, die einen Windhauch in eine Sturmböe verwandeln kann. Auch sind die ‘monologen’ Passagen der beiden an jeder Stelle bemerkenswert und nie langatmig. [...] Auf vielen Umwegen, durch Schattenwelten wie auf dem Cover – oder wie in Pifarélys zehnminütiger Suite ‘Les ombres’ – wird es wie ein Aufstieg, eine Pilgerreise zu handverlesenen Songs und Standards, darunter Jacques Brels bissiger Grabgesang ‘La chanson de vieux amants’, J.J. Johnsons ‘Lament’, auch die Nachtigall vom Berkeley Square. Sie alle hat man so noch nie gehört, warmklingend aufgenommen im Historischen Reitstadel in Neumarkt, wie vom Abendrot angeleuchtet.

Karl Lippegaus, Fono Forum

Modern sonatas are created by violinist Dominique Pifarely and pianist Francois Couturier on this album of originals and covers. The two take turns at leading, other times joining together. The two create spacious dots and dashes during , ‘Le Surcroit I’ , get dramatic on , ‘II’ and ominous for , ‘III’ while going elliptical on a pretty “I Loves You Porgy”. Couturier’s modern classical touch is featured on “Song For Harrison/Solitude” with Pifarely in a Sibelius mood on the Eastern European read of “A Nightingale Sang In Berkley”. Cool parlor.

George W. Harris, Jazz Weekly

Obwohl sie fast immer nur eigene Kompositionen spielten, wählten sie für das neue Album vier Standards: es sind Songs, die durch Miles Davis, Duke Ellington, Ella Fitzgerald und viele andere berühmt wurden. Aber sie werden hier mit eigenen Stücken quasi so ‘verhüllt’, dass dadurch ‘neue Originale’ entstehen. Wie aus dem Nebel der Zeiten tauchen die vertrauten Melodien auf, wie Gesichter hinter einer Milchglasscheibe. [...] Die Kombination aus Klavier und Violine ist in der klassischen Sonaten-Tradition seit der Romantik weit verbreitet, im Jazz aber höchst selten. In Duo- und Solo-Passagen schöpfen Couturier & Pifarély ihr Können aus. Das vermeintlich Vertraute in neuem Licht erscheinen lassen. In spontaner Interaktion verborgene Verwandtschaften offenlegen. Aus langer Erfahrung schöpfen, die eigene Kreativität immer neu stimulieren, mit einem forschenden Geist – all das mündet bei Dominique Pifarély und François Couturier in abenteuerliche Hörerlebnisse.

Karl Lippegaus, Deutschlandfunk

Als der demnächst 75-jährige Pianist im 2023 in Neumarkter Historischen Reitstadel eintraf, um erneut mit Geiger Dominique Pifarély aufzunehmen, führten beide einen Stapel Partituren im Gepäck. Und doch bleiben Freiräume, aufgetan in einer verwinkelt-verschatteten Improvisation über George Gershwins ‘I Loves You Porgy’. Aufgetan auch, wenn die beiden Franzosen ihren ‘Song for Harrison’ in hörenswert tiefesinniger Manier in Ellingtons ‘Solitude’ kippen lassen. Couturier und Pifarély wechseln zwischen verschiedenen Graden von Schwermut, Nachdenklichkeit überwiegt.

Wolfgang Gratzer, Jazzpodium

Throughout there is a poetic sensibility, although not without some humour: ‘Song For Harrison’, which is in a medley with Duke Ellington’s ‘Solitude’, is named for Couturier’s dog, ‘a charming cocker spaniel’. And while much of the music is quite austere, notably Pifarély’s ‘Les Ombres’, again that seriousness is lightened by that piece’s elision first with ‘A Nightingale Sang In Berkeley Square’ and then beautifully with Johnson’s ‘Lament’, where Pifarély plays his heart out. Making good use of the resonant acoustic space of the Reitstadel Neumarkt in Bavaria, where it was recorded in October 2023, this might be an album of often rarefied concert music, but the demands it makes on both performers and listeners are more than worthwhile.

Simon Adams, Jazz Journal

2007 haben sie schon ein Duo-Album bei ECM vorgelegt. Bei ‘Poros’ lieferten die beiden Instrumentalisten vorwiegend Eigenkompositionen, mit Ausnahme von Mal Waldrons ‘Canto’. Bei ihrem neuesten Album gehen Pifarély und Couturier einen etwas anderen Weg, folgen dem Albumtitel, bringen Präludien und Lieder, stellen diesmal dem Selbstkomponierten im Vergleich zu ‘Poros’ wesentlich mehr Standards gegenüber. Auf diese Weise bekommen Chansons wie ‘La Chanson De Vieux Amants’, Balladen wie ‘A Nightingale Sang In Berkeley Square’, J. Johnsons ‘Lament’, Ellingtons ‘Solitude’ und ‘I Loves You Porgy’ von Gershwin eine neugewonnene Intensität, die vom Duo wunderbar eingefangen wird.

Christian Bakonyi, Concerto

Forse, però, il momento più emozionante del disco – che si conclude con ‘I Loves You Porgy’ di George Gershwin – è l’insolita ripresa de ‘La chanson des vieux amants’ di Jacques Brel: dopo la pacata introduzione pianistica, tocca al violino disvelare a poco a poco la melodia, lasciandola tuttavia come sospesa e incompiuta nel finale. Un album in equilibrio tra improvvisazione da camera e musica contemporanea dove nulla è scontato, e che rivela inedite nuances a ogni nuovo ascolto.

Musica Jazz, Ivo Franchi

This seemed to be the perfect album to listen to on a Sunday morning: peaceful, classical, warm and beautiful. The delicious sounds of just violin and piano fill the house with serenity. This duo is

spectacular, with a bit of Avant-garde thrown into the musical soup like cayenne pepper. [...] . Jazz is what puts inspired freedom into their music. With all the classical roots and technical cleverness, it is the essence of improvisation that colors this music with rainbow brilliance. On the familiar ‘A Nightingale Sang in Berkeley Square’ Pifarély begins with his violin solo. Midway through, the piano of Couturier enters, then spirits away with the flutter of mid-range piano keys sounding like bird wings, shivering to be free. When Pifarély re-enters, the bird takes flight. [...] These two incredibly talented musicians both add their own composing talents to the mix. But when they ‘cover’ tunes like ‘I Loves You Porgy,’ you hear how in touch they are with jazz and the universal freedom it brings to music.

Dee Dee McNeil, Making A Scene

A plus près d’un chant lointain. Une œuvre qui fera date! [...] Cette musique pour vocation de nous porter aux confins de toute culture commune, de viser la limite la plus éloignée et sans doute la plus difficile à atteindre, celle sépare le monde connu, où langage règne en maître, d’une contrée plus austère et rare, faite d’essences subtiles, insaisissables et, pour tout dire, indicibles. Nous deux musiciens [...] nous livrent ici une œuvre majeure. [...] Dominique Pifarély a pu récemment livrer le fond de sa pensée à propos de cet album. [...] Ils ont dépassé depuis longtemps la question technique et savent que la virtuosité et la maîtrise instrumentales font partie des réquisits qu’il faut s’empresser d’oublier. [...] Quant à François Couturier [...] Il nous restitue l’errance des premiers jours.

Philippe Hansebout, Culture Tops

Il y a dans ce disque quelque chose qui renvoie à la notion de quintessence. Les notes, le silence entre les notes, ont un poids, une densité, une profondeur extraordinaires. [...] ‘Les ombres part part I Lament’ apparaît comme le voyage le plus intriguant du duo. Un paysage faussement immobile, peuplé de rêves inquiétants, peut-être de monstres, peut-être de fées, avant une sorte de réconciliation magnifiée par les envolées de Pifarély. Il faut les suivre dans leurs labyrinthes intranquilles, cela vaut la peine.

Jean-François Mondot, Jazz Magazine (‘Choc’)

Ce qui ressort de cette œuvre, c’est un sentiment de rare beauté et de pure pénétration; à son écoute, je ne pouvais m’empêcher de penser à ces rimes de Charles Baudelaire: ‘Là, tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté.’ ... Le tout est parfaitement maîtrisé et il devient impossible de faire la part entre ce qui est écrit et ce qui est improvisé. Si vous cherchez un disque intemporel et lyrique, d’une beauté indéfinissable, laissez-vous aller et succomber à ce remarquable ‘Preludes and Songs’.

Sergio Liberati, Jazz Mania

Il pianista Couturier e il violinista Pifarely sono due delle realtà più acclamate della scena jazz d’Oltralpe anche perché il loro uso sapiente dell’improvvisazione ‘controllata’ e delle estetiche contemporanee ne fa due alfieri del jazz meno convenzionale. [...] ‘I love you Porgy’ diventa solenne, pensosa, quasi mitteleuropea. Avanguardia con un’anima..

Francesco Buffoli, Rockerilla