

CHANDOS

Grażyna
Bacewicz

Violin Concertos
Nos 2, 4, and 5

Joanna Kurkowicz

Polish Radio
Symphony Orchestra
Łukasz Borowicz

Photograph by Andrzej Zborski. Collection of Alina Biernacka (daughter of Grażyna Bacewicz), reproduced with kind permission

Grażyna Bacewicz, 1960s

Grażyna Bacewicz (1909 – 1969)

Violin Concertos, Volume 2

premiere recordings

	Concerto No. 4 for Violin and Orchestra (1951)	26:43
1	I Allegro non troppo – Poco meno (non troppo) – Poco più – Tempo I – Cadenza – [Tempo I]	11:12
2	II Andante tranquillo	8:00
3	III Vivace – Poco meno mosso – Poco avvivando – Tempo I – Poco meno – Tempo I	7:22
	Concerto No. 5 for Violin and Orchestra (1954)	22:47
4	I Deciso – Più mosso – Poco meno (ma non troppo) – Poco a poco avvivando – Energico – Poco a poco ritenuto – Meno mosso – Più mosso – Molto espressivo – Poco più mosso – Cadenza. Moderato – [A tempo] – Meno mosso – Più mosso – Tempo I (meno mosso)	9:20

5	II Andante – Molto tranquillo – Espressivo – Meno mosso –
Tempo I – Meno mosso (Tempo II) – Tempo I	7:47
6	III Vivace – Energico – Meno mosso (ma non troppo) –
Tempo I – Meno mosso – Tempo I – Presto	5:28

Concerto No. 2 for Violin and Orchestra (1945) 31:00

7	I Allegro ma non troppo – Cadenza – [Tempo I]	14:18
8	II Andante	6:29
9	III Vivo	10:05
		TT 80:51

Joanna Kurkowicz violin
Polish Radio Symphony Orchestra
Lukasz Borowicz

Bacewicz:

Violin Concertos Nos 2, 4, and 5

The figure of the composer-performer was familiar to nineteenth-century audiences, not least when composers such as Beethoven, Liszt, Wieniawski, and Brahms played their own concertos. In the first decades of the twentieth century, this phenomenon diminished, although Rachmaninoff and Prokofiev frequently performed their own works for piano and orchestra. While few composers since have provided extended series of concertos, the Polish composer and violinist Grażyna Bacewicz (1909–1969) produced just this, writing seven violin concertos between 1938 and 1965, not to mention two for cello, one concerto for piano, and one for viola. This CD completes a project to record the set of six published violin concertos, begun with Nos 1, 3, and 7 – and played by the same forces – on CHAN 10533 (No. 6 remains in manuscript and has never been performed).

Violin Concerto No. 2

Bacewicz gave the premieres of her first four violin concertos, before almost completely retiring from the concert stage in 1953. She performed the Second Violin Concerto (1945)

for the first time on 18 October 1946, with the Philharmonic Orchestra of her home town, Łódź, under the direction of Tomasz Kieseewetter. Its neoclassicism is evident from the start, its semiquaver rhythms and descending sequences setting the pattern for future developments. The music is constantly on the move, less obviously reliant on clear-cut structures based on eighteenth-century forms than is that of many other neoclassical composers. Bacewicz was a restless spirit, whose music evolves by instinct, varying earlier material and taking new directions in an almost improvisatory manner. The muscular vivacity of the first movement is enhanced by the highly virtuosic writing for the soloist. The cadenza is particularly substantial.

The second movement is the lyrical heart of the concerto, with, for Bacewicz, an unusually romantic tone that recalls the idiom of her compatriot Mieczysław Karłowicz, whose own Violin Concerto (1902) drew on Tchaikovsky's example. The rising main theme becomes especially eloquent. As often with Bacewicz, the return is abbreviated and the movement comes to a seemingly

inconclusive end, thus giving additional emphasis to the start of the last movement. She was fond of a dancing 6/8 metre for her finales. Here, despite the *Vivo* marking, the tempo is quite steady, not least because the solo part is so full of rhythmic and technical detail. There are also interesting orchestral touches, notably the continued prominence of the brass, following on from the colouristic roles played by violas *tremolando sul ponticello* in the development of the first movement and by suspended cymbals in the second. The concerto ends with a joyful cadence in D major.

Violin Concerto No. 4

By the time she composed the Fourth Violin Concerto, in 1951, Bacewicz was at the height of her powers. In that same year she composed eight other works, including her prize-winning Fourth String Quartet, the Second Symphony, the First Cello Concerto, and the Fifth Violin Sonata. She premiered the Fourth Violin Concerto on 21 February 1952 in Kraków, with the Philharmonic Orchestra conducted by Bohdan Wodiczko. She did not always dedicate her works formally, but this one bears two dedications. The manuscript score is inscribed to her composition teacher, Kazimierz Sikorski, while the dedicatee of the published piano reduction is Józef Jarzębski, her violin teacher.

1951 was the highpoint of the Polish government's Stalin-inspired doctrine of socialist realism in the arts. This demanded an overt connection to the lives and experiences of 'the masses', which usually meant a simplified language and often the use of native folk tunes. It also favoured monumentalism and an optimistic tone, especially at the end of works. By and large, Bacewicz avoided the excesses of such injunctions, but certain compositions, such as the Third Symphony (1952), display these traits more than others. The Fourth Violin Concerto did not escape them altogether, as the rather stern opening and its fuller orchestration demonstrate. After a brief cadenza-like passage with timpani, the violin quickly reaches the first main theme, suspended below high E naturals. The movement proceeds to play off martial rhythms, lyricism, and playfulness in a typically impulsive way, the cadenza coming somewhat earlier in the scheme than is traditional.

The *Andante tranquillo* opens in a form of harmonic suspended animation, but the solo violin quickly develops an impassioned arioso, its singing tone leading eventually to a portentous orchestral tutti before returning to the delicate calmness of the opening theme. The finale (in 3/4, with

traces of folk-dance rhythms) proceeds at breakneck speed until the second subject, whose melody has clearer folk components. The central portion of the movement dances along in 2/4 (and includes a brief transformation of the main theme from the first movement), before a freely varied recapitulation of the two principal ideas. The coda, returning to 2/4, brings the concerto to a rousing folk-based conclusion.

Violin Concerto No. 5

Bacewicz composed her Fifth Violin Concerto in 1954 and it was premiered the following year, on 17 January, in Warsaw, with the soloist Wanda Wiłkomirska and the Warsaw Philharmonic under Witold Rowicki. The prestige of its performers reinforced the fact that Bacewicz had become one of the major figures in post-war Polish music. The concert was part of the second Festival of Polish Music, a forerunner, albeit still stylistically conservative, of the 'Warsaw Autumn' international festival of contemporary music that was inaugurated in 1956.

From 1954 onwards, many Polish composers were seeking more challenging goals than had been possible at the height of socialist realism, but none had yet crystallised a new voice. Bacewicz was, however, developing an idiom of a

darker, more complex hue. Her habitually developmental approach became more tautly motivic, almost Beethovenian, as in her Fifth String Quartet (1955). The Fifth Violin Concerto formed a part of this process, in which her harmonic language also toughened its sinews, becoming bittersweet if not at times downright abrasive. The opening tutti contrasts a striding figure with a placatory response. The violin, characteristically, transforms the striding figure into one of lyricism before launching into a rumbustious idea that bears many hallmarks of a stomping dance. The second subject does not remain quiet for long. The music soon drives forward to an orchestral tutti before the cadenza which, as in Concerto No. 4, is somewhat forward of its conventional position.

The opening of the central *Andante* is among the most magical passages in the music of Bacewicz, and she shows again what an acute ear she had for subtle orchestral colour. While the recurrent main theme, *Molto tranquillo*, has the same folk flavour as some parts of the Fourth Violin Concerto, the theme's orchestral guise in the central section of the movement (initially on the French horns) gives it a more troubled aspect, especially when set dissonantly against the semiquavers of the soloist. Harmony, however, is finally restored. As in

the previous concertos, the slow movement comes to a rest rather than to a definitive conclusion.

That definition is given to the *Vivace*, whose metric changes highlight Bacewicz's imaginative compositional extemporisation. They keep both performers and listeners on their toes. This is arguably Bacewicz's most sparkling finale, its folk inflections sometimes recalling those employed by Witold Lutosławski in his folk-based pieces of the early 1950s. He, however, would never have composed the extended cantabile that acts as Bacewicz's foil to the otherwise exuberant, syncopated nature of the movement. The success of this work, and that of the other violin concertos by Bacewicz, is due to its capacity for introspection as well as virtuosity, which arises from her profound understanding of her instrument. It is the seamless merging of technique and expressivity, brought to life in such a distinctive way in these works, that places Bacewicz in the front rank of composer-performers of the mid-twentieth century.

© 2011 Adrian Thomas

Performer's note

Grażyna Bacewicz, a distinguished Polish

composer of the twentieth century and an accomplished violinist and pianist, bridges the gap between the neo-romanticism of Karol Szymanowski and the modernism of Witold Lutosławski. Despite her premature death, at the age of fifty-nine, she left an impressive oeuvre of more than 200 compositions, including four symphonies, seven violin concertos, seven string quartets, and five sonatas for violin and piano, as well as concertos for piano and numerous works for both chamber orchestra and full orchestra.

The recording of Bacewicz's Violin Concertos Nos 2, 4, and 5 is similar to that of Violin Concertos Nos 1, 3, and 7 (CHAN 10533) in that it comprises three stylistically diverse concertos. Written over the period of ten years between 1945 and 1955, they display the contrasting influences that formed Bacewicz's compositional idiom. Following the example of the previous volume, this disc uncovers hidden gems of music – works that, once presented to a broader audience, could easily become favourites.

The centrepiece of the recording, Violin Concerto No. 4, was written in 1951 and dedicated to her violin teacher, Józef Jarzębski, a prominent Polish pedagogue. The concerto has quite a monumental character: it is a full-fledged symphonic work whose

rich instrumentation includes a beautiful display of brass chords as well as sweeping lines within the strings in the concerto's tutti sections. These tuttis demonstrate that, had she lived longer, Grażyna Bacewicz might have become one of the great symphonists of her time.

It is clear that, compositionally, Bacewicz wanted to write a big violin concerto with a definite leader (the solo violin) which is always positioned above the orchestra – a protagonist rather than an equal partner. Violin Concerto No. 4 has a very powerful emotional content. One may sometimes hear hints of Russian influences in the *grandioso* approach to the orchestral material, or even in the melodic contour of the solo line, as in the beautiful main theme of the first movement. When not sweet and lyrical, the music becomes very dark – particularly in the orchestral parts – or, sometimes, especially expressive – as in the short and unconventional cadenza in the second movement.

This concerto is technically brilliant and offers many opportunities for the soloist to shine, notably in the cadenzas of each of the three movements, and in fact in the entire third movement which is strikingly virtuosic. Polish folk material is used a few times in this dance-like *Vivace*. In the *Andante tranquillo*,

as in her other slow movements, Grażyna Bacewicz creates a unique atmosphere that for me personally often brings to mind familiar feelings or images of the Polish landscape. But in as much as Violin Concerto No. 3 exudes an air of Polish folk culture, Violin Concerto No. 4 shows signs that it wants to escape from it. It is more European or cosmopolitan.

Violin Concerto No. 5 is even further removed from the Polish aura. I can sense almost immediately that Bacewicz had been exposed to the Parisian school of composition, and perhaps to the influence of Nadia Boulanger. Now she was open to new ideas and experiments. That new approach is quite striking in the *Andante*, which starts with mysterious *pianissimo* bitonal chords in the orchestral strings. The colour palette here is delicate and impressionistic, the use of dynamics very effective. The solo violin part wanders around – sometimes soloistic, sometimes as an airy counterpoint to a glamorous horn melody. It is one of Bacewicz's most sophisticated slow movements. The folk motifs are this time scattered around in the first and third movements, but while previously Bacewicz had been proud to incorporate these motifs very openly, now she only hints at folk style as one of many threads in her outstanding instrumentation. The language

of the whole concerto is more modern than that of any of the preceding concertos. The melodic line is contemporary, not linear but vertical in its approach. It seems as though Bacewicz is on her way towards the inventiveness of Violin Concerto No. 7. The breath of fresh 'new' air is felt throughout. I wonder about Violin Concerto No. 6, which survives in manuscript but which Bacewicz never performed and never published. How does it sound? It is a mystery I hope one day to solve.

Violin Concerto No. 2 was written in 1945. It is abundant in relentless energy. A visceral simplicity seems to be the important element here. The opening *Allegro ma non troppo* is definitely a *tour de force* for the violinist. Millions of fast notes, or so it seems, run at incredible speed. It almost feels as though Bacewicz is a composer here and now, expressing the cruel features of our times: speed, haste, and the chasing of something, no matter what. The perpetual motion seems never to end, and there is yet a long, fabulous cadenza, which at times reminds me of the first movement, 'Obsession', of Eugène Ysaÿe's Solo Violin Sonata No. 2. Then comes repose, at least for a moment: the heavenly, gorgeous *Andante*. It longs for something – nostalgia – or is perhaps simply an afterthought, a thing of pure beauty. Yet

another energetic third movement, with cascades of semiquavers, this time in 6/8 metre, breaks the silence. Bacewicz is surely obsessed with the motion of fast notes. I run, not walk. I speak fast, even my pulse beats faster than normal, and I was born two months premature', she used to say. It is evident here, the music exemplary of her style.

The project to record all the published violin concertos of Grażyna Bacewicz (Nos 1, 3, and 7 in Volume One and Nos 2, 4, and 5 in Volume Two) has been for me a tremendous journey through the incredible music of this fascinating composer. It has also been a journey that put me in touch with my Polish heritage. It proved deeply personal, and satisfying on many levels. I hope that violinists around the world will take up these concertos and that listeners will enjoy them. They are like rare stones. You have to find them, but once found they prove to shine brilliantly.

I would like to thank Łukasz Borowicz, Bogna Kowalska and the Polish Radio Symphony Orchestra in Warsaw, my sound engineers, Gabriela Blicharz and Lech Dudzik, and of course Ralph Couzens and Chandos Records. They made it happen.

Cary Wolinsky

Joanna Kurkowicz

A prize winner in numerous competitions and praised in the magazine *Gramophone* for her 'disciplined virtuosity', the Polish-born violinist **Joanna Kurkowicz** enjoys an active and versatile career as a soloist, recitalist, chamber musician, and concertmistress. She has performed worldwide in such venues as Carnegie Hall in New York, Jordan Hall in Boston, and the Große Saal, Salzburg, and has appeared as a soloist with, among others, the New Zealand Symphony Orchestra, Metamorphosen Chamber Orchestra, New England String Ensemble, Jefferson Symphony Orchestra, San Luis Obispo Symphony, Poznań Philharmonic Orchestra, and Polish National Radio Orchestra in Katowice, as well as with the Boston Philharmonic Orchestra and the Berkshire Symphony in which she currently serves as concertmistress. She holds the position of Artist in Residence at Williams College in Williamstown, Massachusetts, and serves on the faculty at Tufts University. Joanna Kurkowicz is a strong advocate of contemporary music and has premiered many works by living composers and made many recordings. Her Chandos recording of Violin Concertos Nos 1, 3, and 7 by Bacewicz was awarded a 'Golden Tuning Fork' (Diapason d'or) by the magazine *Diapason* and reached No. 6 on Amazon's chart of Best

Classical Albums in 2009. A founding member and artistic advisor for the Chameleon Arts Ensemble of Boston, she has been a guest artist at the Mozarteum Festival in Salzburg, Ravinia Festival, Bargemusic in New York, Asia Pacific Festival in Wellington, Rockport Chamber Music Festival, and Martha's Vineyard Chamber Music Society, among others. Joanna Kurkowicz plays a violin made by Pietro Giovanni Guarneri in 1699. www.joannakurkowicz.com

The **Polish Radio Symphony Orchestra**, whose history dates back to 1945, received its present name during the tenure of Tadeusz Strugała (1990 - 93), when it moved to the brand-new Polish Radio Concert Hall, soon renamed for the great composer Witold Lutosławski. Artistic Director from 1993 to 2006, Wojciech Rajski strengthened its auditioning procedures, rejuvenating it by engaging many young, enthusiastic musicians. Having performed and recorded with the Orchestra for some time, Łukasz Borowicz was appointed Artistic Director in March 2007. The Orchestra records regularly for Polish Radio and gives public concerts in the Witold Lutosławski Concert Hall. Recent tours across Europe have included appearances at Teatro alla Scala, Milan, the Lingotto Auditorium, Turin, Concertgebouw, Amsterdam, and Alte

Oper, Frankfurt, and met with both critical and popular acclaim. Committed to exploring long forgotten repertoire, during the twelfth Ludwig van Beethoven Festival in Warsaw, the Orchestra gave a concert performance of Cherubini's *Lodoiska*, staged under the artistic supervision of Christa Ludwig, and during the thirteenth Festival, together with the Polish Radio Choir, performed Louis Spohr's opera *Der Berggeist*. The Polish Radio Symphony Orchestra inaugurated its 2008 / 09 season with a concert performance of Roman Statkowski's *Maria* and concluded the season with a concert of works by Andrzej Panufnik. The 2009 / 10 season was inaugurated with a concert featuring Symphony No. 2 by Ignacy Feliks Dobrzyński and the one-act opera *Flis* (The Raftsmen) by Stanisław Moniuszko. The Orchestra performed Weber's *Euryanthe* at the Easter Festival in March 2010, and ended the season with concert performances of Szymon Laks's opera *L'Hirondelle inattendue* and Karol Rathaus's ballet *Le Lion amoureux*. It opened the 2010 / 11 season with a performance of Dobrzyński's opera *Monbar, czyli Flibustierowie* (Monbar, or The Freebooters), and at the Easter Festival in 2011 presented Donizetti's *Maria Padilla*.

Artistic Director of the Polish Radio Symphony Orchestra since March 2007,

and Chief Guest Conductor of the Poznań Philharmonic Orchestra since 2006, **Łukasz Borowicz** was born in Warsaw in 1977 and studied with Bogusław Madey at the Fryderyk Chopin Music Academy in Warsaw, where he later also received a doctorate in conducting under the supervision of Antoni Wit. He won a number of cultural grants and was a laureate of international conducting competitions, served as an assistant to Iván Fischer at the Budapest Festival Orchestra (2000 – 01), Antoni Wit at the Warsaw Philharmonic Orchestra (2002 – 05), and Kazimierz Kord at the Grand Theatre – National Opera in Warsaw (2005 – 06), and has appeared as a guest conductor with ensembles all over Europe. He made his operatic debut at the National Opera in Warsaw with *Don Giovanni*, and collaborates regularly with Kraków Opera and Łódź Opera. He made his debuts at the Rossini Opera Festival in Pesaro, conducting the Orchestra Haydn, in August 2009 and at the Komische Oper in Berlin in July 2010. In August 2010 he conducted the NDR Radiophilharmonie, Hanover in Moniuszko's *Halka* during the Schleswig-Holstein Musik Festival. With the Polish Radio Symphony Orchestra, Łukasz Borowicz has done much to explore, in concert performances and recordings, such long forgotten works as *Lodoiska* by Cherubini, *Maria* by Roman Statkowski,

Der Berggeist by Spohr, and *The Adventures of King Arthur* by Grażyna Bacewicz. During the most recent seasons he has given concert performances of Moniuszko's *Fliś* (The Raftsmen), Weber's *Euryanthe*, Szymon Laks's *L'Hirondelle inattendue*, Dobrzyński's

Monbar, czyli Flibustierowie (Monbar, or The Freebooters), and Donizetti's *Maria Padilla*. His discography includes winners of the Diapason d'or and Polish Fryderyk Prize and nominees for the Midem Classical Awards and Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Grażyna Bacewicz

Bacewicz:

Violinkonzerte Nr. 2, 4 und 5

Die Figur des Komponisten-Interpreten war dem Publikum des neunzehnten Jahrhunderts eine vertraute Erscheinung, zumal Komponisten wie Beethoven, Liszt, Wieniawski und Brahms ihre eigenen Konzerte vortrugen. In den ersten Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts wurde dieses Phänomen seltener, auch wenn Rachmaninow und Prokofjew noch häufig ihre eigenen Kompositionen für Klavier und Orchester spielten. Nur wenige Komponisten haben seither größere Serien von Konzerten geschaffen, ausgenommen die polnische Komponistin und Violinistin Grażyna Bacewicz (1909 – 1969), die zwischen 1938 und 1965 sieben Violinkonzerte schrieb, zudem zwei Konzerte für Violoncello, ein Klavierkonzert und eines für Bratsche. Die vorliegende CD bildet den Abschluss eines Projekts zur Einspielung der sechs veröffentlichten Violinkonzerte, das mit den Nummern 1, 3 und 7 begann, welche – von denselben Ausführenden gespielt – auf CHAN 10533 vorliegen (Nr. 6 ist nur handschriftlich überliefert und wurde noch nie aufgeführt).

Violinkonzert Nr. 2

Bacewicz spielte die Uraufführungen ihrer

ersten vier Violinkonzerte, bevor sie sich im Jahr 1953 fast völlig vom Konzertpodium zurückzog. Das Zweite Violinkonzert (1945) führte sie zum ersten Mal am 18. Oktober 1946 mit dem Philharmonischen Orchester ihrer Heimatstadt Łódź unter der Leitung von Tomasz Kieszewetter auf. Die neoklassizistischen Züge des Werks treten gleich zu Beginn zutage, wobei die Sechzehntel-Rhythmen und Abwärtssequenzen als Modelle für weitere Entwicklungen dienen. Die Musik ist in ständiger Bewegung und verlässt sich weniger offensichtlich auf eindeutige Strukturen, die auf Formen aus dem achtzehnten Jahrhundert basieren, als dies viele andere neoklassizistische Komponisten tun. Bacewicz besaß einen ruhelosen Geist und ihre Musik entwickelt sich instinktiv, wobei sie früheres Tonmaterial variiert und in fast improvisatorischer Manier neue Richtungen einschlägt. Die robuste Lebhaftigkeit des ersten Satzes wird durch die hochvirtuose Partie des Solisten noch gesteigert. Die Kadenz ist besonders umfangreich.

Der zweite Satz ist das lyrische Herzstück des Konzerts und schlägt einen für Bacewicz

ungewöhnlich romantischen Ton an, der an das Idiom ihres Landsmannes Mieczyslaw Karłowicz erinnert, dessen eigenes Violinkonzert (1902) sich an dem Vorbild Tschaikowskys orientiert. Das aufsteigende Hauptthema entwickelt sich besonders eloquent. Wie so häufig bei Bacewicz ist die Reprise verkürzt und der Satz kommt zu einem scheinbar offenen Ende, wodurch der Beginn des letzten Satzes besonderes Gewicht erhält. Für ihre Finalsätze verwendete die Komponistin gerne einen tänzerischen 6/8-Takt. Hier ist das Tempo trotz der Anweisung *Vivo* recht gefestigt, nicht zuletzt weil die Solopartie so voller rhythmischer und technischer Details steckt. Auch einige Aspekte der Orchestrierung sind von besonderem Interesse, vor allem die durchgehend prominente Behandlung des Blechs nach den farbenreichen Auftritten der *tremolando sul ponticello* gespielten Bratschen in der Durchführung des ersten Satzes und der freihängenden Becken im zweiten. Das Konzert endet mit einer fröhlichen Kadenz in D-Dur.

Violinkonzert Nr. 4

Zu der Zeit als sie 1951 das Vierte Violinkonzert schrieb, befand Bacewicz sich auf der Höhe ihrer Kräfte. Im selben Jahr komponierte sie noch acht weitere

Werke, darunter ihr preisgekröntes Viertes Streichquartett, die Zweite Sinfonie, das Erste Cellokonzert und die Fünfte Violinsonate. Die Uraufführung des Vierten Violinkonzerts spielte sie am 21. Februar 1952 in Kraków mit dem Philharmonischen Orchester unter der Leitung von Bohdan Wodiczko. Nicht immer versah sie ihre Kompositionen mit förmlichen Widmungen, doch dieses Werk trägt gleich zwei. Die handschriftliche Partitur ist ihrem Kompositionslehrer Kazimierz Sikorski gewidmet, und der Widmungsträger des veröffentlichten Klavierauszugs ist ihr Geigenlehrer Józef Jarzębski.

1951 erreichte die von der polnischen Regierung propagierte stalinistische Doktrin des sozialistischen Realismus in den Künsten ihren Höhepunkt. Sie forderte einen direkten Bezug zu Leben und Erfahrungshorizont der "Massen", was gewöhnlich die Verwendung einer vereinfachten Sprache und den häufigen Einsatz heimischer Volkslieder bedeutete. Bevorzugt wurden auch monumentalistische Züge und ein optimistischer Ton, vor allem am Ende eines Werks. Insgesamt gelang es Bacewicz, die exzessiven Ausprägungen solcher Verfügungen zu vermeiden, doch bestimmte Kompositionen, etwa die Dritte Sinfonie (1952), zeigen diese Merkmale mehr als andere. Auch das Vierte Violinkonzert

konnte sich diesem Einfluss nicht gänzlich entziehen, wie der recht strenge Beginn und die vollere Orchestrierung zeigen. Nach einer kurzen kadenzartigen Passage mit Pauken erreicht die Violine rasch das erste Hauptthema, das sich unter dem fortwährend angespielten hohen E entfaltet. In seinem weiteren Verlauf präsentiert der Satz in typisch impulsiver Weise militärische Rhythmen sowie lyrische und verspielte Passagen, bevor die Kadenz etwas früher als gewöhnlich einsetzt.

Das *Andante tranquillo* beginnt harmonisch in einer Art reduzierter Lebendigkeit, doch die Solovioline entfaltet schon bald ein leidenschaftliches Arioso, dessen Kantilene schließlich zu einem unheilverkündenden Orchester-Tutti führt, bevor der Satz zu der fragilen Ruhe des Anfangsthemas zurückkehrt. Das Finale (im 3/4-Takt, mit Andeutungen von Rhythmen eines Volkstanzes) entwickelt sich in halsbrecherischem Tempo bis zum Einsatz des zweiten Themas, dessen Melodie schon eindeutiger folkloristische Züge trägt. Der Mittelteil des Satzes kommt tänzerisch im 2/4-Rhythmus daher (und enthält eine kurze Transformation des Hauptthemas aus dem ersten Satz), bevor eine frei variierte Reprise der beiden musikalischen Hauptgedanken einsetzt. Die Coda kehrt wieder zum 2/4-Takt

zurück und bringt das Konzert zu einem ebenfalls auf folkloristischen Elementen basierenden erhebenden Abschluss.

Violinkonzert Nr. 5

Bacewicz komponierte ihr Fünftes Violinkonzert in Jahr 1954; das Werk wurde am 17. Januar des folgenden Jahres in Warschau von der Solistin Wanda Wilkomirska und der Warschauer Philharmonie unter der Leitung von Witold Rowicki uraufgeführt. Die hohe Reputation der Ausführenden bezeugt, dass Bacewicz inzwischen zu einer der großen Figuren im polnischen Musikleben der Nachkriegszeit avanciert war. Das Konzert fand im Rahmen des Zweiten Festivals Polnischer Musik statt, einem – stilistisch allerdings noch konservativen – Vorläufer des 1956 gegründeten internationalen Festivals zeitgenössischer Musik "Warschauer Herbst".

Ab dem Jahr 1954 setzten viele polnische Komponisten sich anspruchsvollere Ziele, als es auf der Höhe des sozialistischen Realismus möglich gewesen war, doch keiner von ihnen hatte schon eine neue Stimme gefunden. Bacewicz allerdings entwickelte bereits ein Idiom von dunklerer, komplexerer Färbung. Der ihr eigene, auf musikalischer Entwicklung beruhende Zugang war nun – fast in der Art Beethovens – strenger motivisch geprägt, so auch in ihrem Fünften Streichquartett

(1955). Das Fünfte Violinkonzert war Teil dieses Prozesses, in dessen Verlauf auch ihre harmonische Sprache angespannter wurde und eine bittersüße, ja nachgerade ruppige Note entwickelte. Das zu Beginn stehende Tutti kontrastiert eine schreitende Figur mit einer beschwichtigenden Erwiderung. Die Violine verleiht der schreitenden Figur in charakteristischer Weise ein lyrisches Element, bevor sie zu einem ausgelassenen Gedanken anhebt, der viele typische Züge eines Stampftanzes enthält. Das zweite Thema lässt nicht lange auf sich warten. Die Musik baut sich schon bald zu einem Orchester-Tutti auf, bevor die Kadenz einsetzt, die wie im Vierten Violinkonzert etwas früher als an der erwarteten Stelle auftaucht.

Der Anfang des in der Mitte des Werks stehenden *Andante* ist eine der zauberhaftesten Passagen in der Musik von Bacewicz, die hier erneut zeigt, welch ein sensibles Ohr sie für subtile Orchesterfarben hatte. Während das wiederkehrende Hauptthema, *Molto tranquillo*, dieselbe folkloristische Stimmung vermittelt wie einige Teile des Vierten Violinkonzerts, gibt die (zunächst in den Hörnern erklingende) Orchestervariante des Themas im Mittelteil des Satzes dem Stück einen aufgewühlteren Anstrich, vor allem wo sich dieses dissonant

gegen die Sechzehntelnoten des Solisten absetzt. Schließlich wird jedoch die Harmonie wiederhergestellt. Wie in den früheren Konzerten kommt der langsame Satz eher zu einem bloßen Halt als zu einem definitiven Ende.

Diese Funktion ist dem *Vivace* vorbehalten, dessen metrische Wechsel Bacewicz' erfindungsreiches kompositorisches Improvisationsvermögen unter Beweis stellen. Sie halten die ausführenden Musiker und Zuhörer gleichermaßen im Bann. Dies ist wohl Bacewicz' brilliantestes Finale; seine folkloristischen Wendungen erinnern gelegentlich an Witold Lutosławskis volksmusikalisch geprägte Werke der frühen 1950er Jahre. Allerdings hätte er niemals das ausgedehnte *Cantabile* komponiert, das Bacewicz als kontrastierendes Element zu dem im Übrigen überschäumenden synkopierten Wesen ihres Satzes einsetzte. Der Erfolg dieses Werks – wie auch der übrigen Violinkonzerte von Bacewicz – ist der Fähigkeit zur Introspektion ebenso geschuldet wie der Virtuosität, die aus dem tiefen Verständnis der Komponistin für ihr Instrument erwächst. Diese in ihren Werken so einzigartig zum Leben erweckte nahtlose Verknüpfung von Technik und Expressivität sichert Bacewicz einen Platz in der vordersten Reihe der Komponisten-

Interpreten des mittleren zwanzigsten Jahrhunderts.

© 2011 Adrian Thomas

Übersetzung: Stephanie Wollny

Anmerkungen der Interpretin

Grażyna Bacewicz, eine herausragende polnische Komponistin des zwanzigsten Jahrhunderts und begabte Violinistin und Pianistin, überbrückt die Kluft zwischen der Neoromantik eines Karol Szymanowski und dem Modernismus Witold Lutoslawskis. Trotz ihres vorzeitigen Todes im Alter von neunundfünfzig Jahren hinterließ sie ein eindrucksvolles Œuvre von mehr als 200 Kompositionen, darunter vier Sinfonien, sieben Violinkonzerte, sieben Streichquartette und fünf Sonaten für Violine und Klavier sowie Klavierkonzerte und zahlreiche Kompositionen für Kammerorchester und großes Orchester.

Die Einspielung von Bacewicz' Violinkonzerten Nr. 2, 4 und 5 ist insofern mit der Aufnahme der Konzerte Nr. 1, 3 und 6 (CHAN 10533) vergleichbar, als auch diese drei stilistisch sehr verschiedenartige Werke umfasst. Die Kompositionen entstanden innerhalb eines Jahrzehnts zwischen 1945 und 1955 und weisen die unterschiedlichen Einflusssphären auf, die Bacewicz'

kompositorisches Idiom prägten. Dem Vorbild der ersten CD folgend präsentiert auch die vorliegende Sammlung verborgene musikalische Juwelen – Werke, die, wenn sie erst einmal einem breiteren Publikum vorgestellt wurden, leicht zu neuen Favoriten werden könnten.

Das zentrale Werk der Einspielung, das Violinkonzert Nr. 4, entstand 1951 und ist Bacewicz' Geigenlehrer Józef Jarzębski gewidmet, einem bedeutenden polnischen Pädagogen. Das Konzert hat einen ausgesprochen monumentalen Charakter: Es ist ein ausgewachsenes sinfonisches Werk, dessen reiche Instrumentierung in den Tutti-Abschnitten schöne Blechbläserakkorde sowie mitreißende Streicher melodien aufweist. Diese Tutti zeigen, dass Grażyna Bacewicz, hätte sie nur länger gelebt, eine der großen Sinfonikerinnen ihrer Zeit hätte werden können.

Aus kompositorischer Sicht wird deutlich, dass Bacewicz ein großes Violinkonzert schreiben wollte mit einem eindeutigen Anführer (der Solovioline), der immer über dem Orchester agiert – eher ein Protagonist als ein gleichwertiger Partner. Das Vierte Violinkonzert ist von sehr kraftvollem emotionalem Gehalt. In dem grandiosen Umgang mit dem Orchestermaterial kann man gelegentlich Anklänge an russische Vorbilder

hören ebenso wie in den melodischen Konturen der Solostimme, etwa in dem wunderbaren Hauptthema des ersten Satzes. Wo sie nicht lyrisch-süß ist, wird die Musik sehr düster – vor allem im Orchester – oder gelegentlich auch sehr ausdrucksvoll, etwa in der kurzen und unkonventionellen Kadenz im zweiten Satz.

Dieses Konzert ist technisch brillant und bietet dem Solisten zahlreiche Gelegenheiten, sein Können unter Beweis zu stellen, vor allem in den Kadenzen der drei Sätze, aber auch im gesamten dritten Satz, der ausnehmend virtuos ist. In diesem tanzartigen *Vivace* werden an einigen Stellen Elemente polnischer Volksmusik verarbeitet. Im *Andante tranquillo* wie auch in ihren anderen langsamen Sätzen schafft Grażyna Bacewicz eine einzigartige Atmosphäre, die in mir persönlich häufig vertraute Empfindungen oder Eindrücke der polnischen Landschaft heraufbeschwört. Doch während das Violinkonzert Nr. 3 eine Stimmung polnischer Volkskultur vermittelt, finden sich im Vierten Violinkonzert Anzeichen dafür, dass es dieser Atmosphäre entfliehen möchte. Das Werk ist eher europäisch oder kosmopolitisch.

Das Violinkonzert Nr. 5 ist noch weiter von der polnischen Aura entfernt. Ich kann fast unmittelbar spüren, dass Bacewicz

inzwischen Berührung mit der Pariser Kompositionsschule hatte und vielleicht dem Einfluss von Nadia Boulanger ausgesetzt war. Jetzt war sie offen für neue Ideen und Experimente. Dieser neue Zugang ist besonders auffällig im *Andante*, das *pianissimo* mit geheimnisvollen bitonalen Akkorden in den Orchesterstreichern beginnt. Die klangliche Farbpalette ist hier zart und impressionistisch, der Einsatz der Dynamik sehr wirkungsvoll. Der Solopart wandert umher – zuweilen solistisch, zuweilen als luftiger Kontrapunkt zu einer glamourösen Hornmelodie. Dies ist einer der raffiniertesten langsamen Sätze, die Bacewicz je geschrieben hat. Die folkloristischen Motive sind dieses Mal lose auf den ersten und dritten Satz verteilt, doch während Bacewicz diese Motive in ihren früheren Werken stolz und sehr offen verarbeitete, gibt es hier nur Hinweise auf den folkloristischen Stil als einen von vielen Entwicklungssträngen in ihrer meisterhaften Instrumentierung. Die Tonsprache des ganzen Konzerts ist wesentlich moderner als die irgendeines der früheren Konzerte. Die Melodielinie folgt zeitgenössischen Prinzipien, sie ist nicht linear, sondern vertikal in ihrer Ausrichtung. Es scheint als befände sich Bacewicz auf dem Weg zu dem Erfindungsreichtum ihres Violinkonzerts Nr. 7. Überall spürt

man "frischen Wind". Ich frage mich, wie das Sechste Violinkonzert geraten ist, das nur handschriftlich überliefert ist und das Bacewicz weder jemals aufgeführt noch veröffentlicht hat. Wie es wohl klingt? Ich hoffe, dieses Geheimnis eines Tages zu lüften.

Das Violinkonzert Nr. 2 entstand 1945. Es steckt voller überbordender, nicht nachlassender Energie. Das wesentliche Element scheint hier eine instinktive Einfachheit zu sein. Das zu Beginn stehende *Allegro ma non troppo* ist eine ausgesprochene Tour de Force für den Solisten. Millionen von schnellen Noten, so scheint es, entwickeln hier ein unglaubliches Tempo. Es fühlt sich fast so an, als sei Bacewicz eine Komponistin im Hier und Jetzt und drücke die grausamen Charakteristika unserer Zeit aus: Tempo, Hast und die Jagd auf irgendetwas, egal was es ist. Die unentwegte Bewegung scheint niemals zu enden und es gibt noch eine lange, wunderbare Kadenz, die mich manchmal an den ersten Satz ("Obsession") von Eugène Ysaÿes Sonate Nr. 2 für Violine solo erinnert. Dann kommt die Erholung, jedenfalls für einen Augenblick – das himmlische, hinreißende *Andante*. Es scheint sich nach etwas zu sehnen – Nostalgie – oder ist vielleicht einfach nur ein nachträglicher Einfall, eine

Angelegenheit von purer Schönheit. Doch ein wiederum energiegeladener dritter Satz, mit Kaskaden von Sechzehnteln (diesmal im 6/8-Takt) macht der Stille ein Ende. Bacewicz ist offensichtlich besessen von der Bewegung schneller Noten. "Ich renne, ich gehe nicht. Ich spreche schnell, selbst mein Puls schlägt schneller als normal, und ich wurde zwei Monate zu früh geboren", pflegte sie zu sagen. Das wird hier sehr deutlich; die Musik ist exemplarisch für ihren Stil.

Das Projekt einer Gesamteinspielung aller veröffentlichten Violinkonzerte von Grażyna Bacewicz (Nr. 1, 3 und 7 in Teil 1 und Nr. 2, 4 und 5 in Teil 2) war für mich eine einzigartige Reise durch die unglaubliche Musik dieser faszinierenden Komponistin. Zugleich war dies eine Reise, die für mich eine Verbindung zu meinen polnischen Wurzeln schuf. Die Erfahrung war zutiefst persönlich und in vielerlei Hinsicht ausgesprochen befriedigend. Ich hoffe, dass Geiger in aller Welt diese Konzerte aufgreifen und ihre Zuhörer sie genießen werden. Sie sind wie seltene Edelsteine. Man muss sie erst entdecken, aber dann stellen sie ihren brillanten Glanz zur Schau.

Ich möchte meinen Dank gegenüber Łukasz Borowicz, Bogna Kowalska und dem Polnischen Radiosinfonieorchester in Warschau, meinen Tonmeistern Gabriela

Blicharz und Lech Dudzik sowie natürlich Ralph Couzens und Chandos Records ausdrücken. Sie alle brachten dieses Projekt zum Erfolg.

© 2011 **Joanna Kurkowicz**

Übersetzung: Stephanie Wollny

Die aus Polen gebürtige Geigerin **Joanna Kurkowicz**, die zahlreiche Wettbewerbe gewonnen hat und von der Zeitschrift *Gramophone* für ihre "disziplinierte Virtuosität" gelobt wurde, genießt eine aktive und vielseitige Karriere als Solistin, Recitalkünstlerin, Kammermusikerin und Konzertmeisterin. Sie ist weltweit auf Konzertpodien wie der New Yorker Carnegie Hall, der Jordan Hall in Boston und dem Salzburger Großen Saal aufgetreten und hat als Solistin unter anderem mit dem New Zealand Symphony Orchestra, dem Metamorphosen Chamber Orchestra, New England String Ensemble, Jefferson Symphony Orchestra, der San Luis Obispo Symphony, dem Philharmonieorchester Poznań und dem Polnischen Nationalen Rundfunkorchester in Katowice gespielt, außerdem mit dem Boston Philharmonic Orchestra und der Berkshire Symphony, der sie derzeit als Konzertmeisterin vorsteht. Sie ist "Artist in Residence" am Williams College

in Williamstown, Massachusetts, und gehört dem Lehrkörper der Tufts University an. Joanna Kurkowicz setzt sich engagiert für zeitgenössische Musik ein und hat zahlreiche Werke lebender Komponisten uraufgeführt und auf Tonträger aufgenommen. Ihre Einspielung der Violinkonzerte Nr. 1, 3 und 7 von Bacewicz für Chandos wurde mit einer "Goldenen Stimmgabel" (Diapason d'or) der Zeitschrift *Diapason* ausgezeichnet und schaffte es auf den sechsten Platz der Amazon-Liste der besten Klassikalbände des Jahres 2009. Sie ist Gründungsmitglied und künstlerische Beraterin des Chameleon Arts Ensemble in Boston und hat unter anderem auf dem Mozarteum Festival in Salzburg, dem Ravinia Festival, bei Bargemusic in New York, auf dem Asia Pacific Festival in Wellington, dem Rockport Chamber Music Festival und bei der Martha's Vineyard Chamber Music Society gastiert. Joanna Kurkowicz spielt ein 1699 von Pietro Giovanni Guarneri gefertigtes Instrument. www.joannakurkowicz.com

Das **Polnische Radiosinfonieorchester**, dessen Geschichte bis in das Jahr 1945 zurückreicht, erhielt seinen gegenwärtigen Namen in der Amtszeit von Tadeusz Strugala (1990 – 1993), als es den brandneuen Polnischen Radio-Konzertsaal bezog, der schon bald nach dem großen Komponisten

Witold Lutoslawski umbenannt wurde. Wojciech Rajski, Künstlerischer Leiter des Orchesters von 1993 bis 2006, führte striktere Auswahlverfahren ein und verjüngte das Ensemble, indem er zahlreiche enthusiastische junge Musiker verpflichtete. Im März 2007 wurde Łukasz Borowicz zum Künstlerischen Direktor ernannt, nachdem er bereits seit einiger Zeit mit dem Orchester gearbeitet und das Tonträgerensemble geleitet hatte. Das Orchester macht regelmäßig Aufnahmen für den Polnischen Rundfunk und gibt öffentliche Konzerte im Witold-Lutoslawski-Konzertsaal. Tournées durch ganz Europa umfassten in jüngerer Zeit von Kritik und Publikum gleichermaßen gefeierte Auftritte im Mailänder Teatro alla Scala, dem Lingotto-Auditorium in Turin, dem Concertgebouw Amsterdam, und der Alten Oper Frankfurt. Ein besonderes Anliegen des Orchesters ist die Wiederentdeckung längst vergessener Repertoires; so gab es im Rahmen des zwölften Ludwig-van-Beethoven-Festivals in Warschau eine konzertante Aufführung von Cherubinis *Lodoiska* unter der künstlerischen Leitung von Christa Ludwig, und auf dem dreizehnten Festival führte das Ensemble gemeinsam mit dem Polnischen Radiochor Louis Spohrs Oper *Der Berggeist* auf. Die Spielzeit 2008 / 09 eröffnete das

Polnische Radiosinfonieorchester mit einer konzertanten Aufführung von Roman Statkowskis *Maria* und es beendete sie mit einem Konzert mit Werken von Andrzej Panufnik. Das Eröffnungskonzert der Spielzeit 2009 / 10 war der Sinfonie Nr. 2 von Ignacy Feliks Dobrzyński und der einaktigen Oper *Flis* (Der Flößer) von Stanisław Moniuszko gewidmet. Auf dem Oster-Festival im März 2010 spielte das Orchester Webers *Euryanthe*, und es beschloss die Saison mit konzertanten Aufführungen von Szymon Laks' Oper *L'Hirondelle inattendue* und Karol Rathaus' Ballett *Le Lion amoureux*. Die Spielzeit 2010 / 11 eröffnete es mit einer Aufführung von Dobrzyńskis Oper *Monbar, czyli Flibustierowie* (Monbar, oder Die Freibeuter), und auf dem Oster-Festival 2011 präsentierte es Donizettis *Maria Padilla*.

Łukasz Borowicz wurde 1977 in Warschau geboren und studierte bei Bogusław Madey an der dortigen Fryderyk Chopin Musikakademie, wo er später auch unter der Anleitung von Antoni Wit einen Dokortitel im Fach Dirigieren erwarb. Seit März 2007 ist er künstlerischer Direktor des Polnischen Radiosinfonieorchesters und seit 2006 Erster Gastdirigent des Philharmonieorchesters Poznań. Er wurde mit einer Reihe von Kulturstipendien ausgezeichnet und war

Preisträger verschiedener internationaler Dirigierwettbewerbe, wirkte als Assistent von Iván Fischer beim Budapester Festival-Orchester (2000/01), von Antoni Wit beim Warschauer Philharmonieorchester (2002–2005) und von Kazimierz Kord am Großen Theater – Nationaloper in Warschau (2005/06); zudem ist er als Gastdirigent mit Ensembles in ganz Europa aufgetreten. Er feierte sein Operndebüt an der Warschauer Nationaloper mit *Don Giovanni* und arbeitet regelmäßig mit den Opernhäusern von Krakau und Łódź zusammen. Bei seinem Debüt auf dem Rossini-Opernfestival in Pesaro im August 2009 dirigierte er das Haydn-Orchester; sein Debüt an der Komischen Oper Berlin feierte er im Juli 2010. Im August 2010 leitete er auf dem Schleswig-Holstein Musik Festival die NDR Radiophilharmonie Hannover

in einer Aufführung von Moniuszkos *Halka*. Mit dem Polnischen Radiosinfonieorchester hat Łukasz Borowicz sich in Konzertaufführungen und Tonträger-Einspielungen solch lange vergessener Werke wie *Lodoiska* von Cherubini, *Maria* von Roman Statkowski, *Der Berggeist* von Louis Spohr und *Die Abenteurer von König Artus* von Grażyna Bacewicz angenommen. In den jüngsten Spielzeiten hat er konzertante Aufführungen von Moniuszkos *Flis* (Der Flößer), Webers *Euryanthe*, Szymon Laks' *L'Hirondelle inattendue*, Dobrzyńskis *Monbar, czyli Flibustierowie* (Monbar, oder Die Freibeuter) und Donizettis *Maria Padilla* geleitet. Seine Diskographie umfasst Preisträger des Diapason d'or und des Polnischen Fryderyk-Preises sowie Nominierungen für Midem Classical Awards und den Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Marcin Kuran

Łukasz Borowicz

Bacewicz:

Concertos pour violon nos 2, 4 et 5

Le personnage du compositeur interprète était bien connu des auditoires du dix-neuvième siècle, entre autres lorsque des compositeurs tels Beethoven, Liszt, Wieniawski et Brahms jouaient leurs propres concertos. Au cours des premières décennies du vingtième siècle, ce phénomène s'amenuisa, même si Rachmaninoff et Prokofiev jouèrent souvent leurs propres œuvres pour piano et orchestre. Depuis lors, rares sont les compositeurs qui écrivirent de longues séries de concertos; Grażyna Bacewicz (1909 – 1969), compositeur et violoniste polonaise, en fait partie, auteur de sept concertos pour violon entre 1938 et 1965, sans parler de deux concertos pour violoncelle, un concerto pour piano et un pour alto. Ce CD complète l'enregistrement intégral des six concertos pour violon publiés, projet entamé avec les nos 1, 3 et 7 – joués par les mêmes interprètes – sous la référence CHAN 10533 (le no 6 resté à l'état manuscrit n'a jamais été joué).

Concerto pour violon no 2

Bacewicz créa ses quatre premiers concertos pour violon avant de se retirer presque

complètement de la scène de concert en 1953. Elle joua pour la première fois le Concerto pour violon no 2 (1945) le 18 octobre 1946, avec l'Orchestre philharmonique de sa ville natale, Łódź, sous la direction de Tomasz Kiesewetter. Son néoclassicisme est évident dès le début, ses rythmes en doubles croches et ses séquences descendantes déterminant le modèle des développements à venir. La musique est toujours en mouvement; elle est moins manifestement tributaire des structures précises basées sur les formes du dix-huitième siècle que celle de nombreux autres compositeurs néoclassiques. Bacewicz est un esprit agité, dont la musique évolue à l'instinct, variant des matériaux antérieurs et partant dans de nouvelles directions de manière presque improvisée. La vivacité musclée du premier mouvement est rehaussée par l'écriture très virtuose destinée au soliste. La cadence est particulièrement importante.

Le deuxième mouvement est le cœur lyrique du concerto avec, pour Bacewicz, un ton romantique inhabituel qui rappelle le langage de son compatriote Mieczysław Karłowicz, dont le propre Concerto pour

violon (1902) s'inspirait de l'exemple de Tchaïkovski. Le thème principal ascendant devient particulièrement éloquent. Comme souvent chez Bacewicz, le retour est écourté et le mouvement arrive à une fin sans conclusion véritable en apparence, mettant ainsi davantage l'accent sur le début du dernier mouvement. Elle aimait un mètre de danse à 6/8 pour ses finales. Ici, malgré l'indication *Vivo*, le tempo est très régulier, entre autres parce que la partie soliste regorge de détails rythmiques et techniques. Il y a aussi des touches orchestrales intéressantes, notamment l'importance continue des cuivres, faisant suite aux rôles coloristes joués par les altos *tremolando sul ponticello* dans le développement du premier mouvement et par les cymbales suspendues dans le deuxième. Le concerto s'achève sur une cadence joyeuse en ré majeur.

Concerto pour violon no 4

À l'époque où elle composa le Concerto pour violon no 4, en 1951, Bacewicz avait atteint la plénitude de ses moyens. La même année, elle composa huit autres œuvres, notamment son Quatuor à cordes no 4 qui fut primé, la Symphonie no 2, le Concerto pour violoncelle no 1 et la Sonate pour violon et piano no 5. Elle créa le Quatrième Concerto pour violon le 21 février 1952 à Cracovie, avec l'Orchestre

philharmonique sous la direction de Bohdan Wodiczko. Elle ne dédiait pas toujours ses œuvres de manière formelle, mais celle-ci porte deux dédicaces: à son professeur de composition Kazimierz Sikorski sur la partition manuscrite, alors que le dédicataire de la réduction pour piano publiée est Józef Jarzębski, son professeur de violon.

L'année 1951 fut pour le gouvernement polonais le point culminant de la doctrine du réalisme socialiste en matière artistique inspirée par Staline, qui imposait un lien manifeste avec la vie et les expériences des "masses", donc en général un langage simplifié et souvent l'utilisation d'airs traditionnels du pays natal. Cette doctrine privilégiait aussi le monumentalisme et un ton optimiste, surtout à la fin des œuvres. De façon générale, Bacewicz évita les excès de telles injonctions, mais dans certaines compositions, comme la Troisième Symphonie (1952), ces caractéristiques transparaissent davantage que dans d'autres. Le Quatrième Concerto pour violon n'y échappe pas totalement, comme le démontre le début assez grave et l'orchestration plus nourrie. Après un court passage en forme de cadence avec timbales, le violon arrive vite au premier thème principal, suspendu sous des mi naturels aigus. Le mouvement fonctionne

sur des hymnes martiaux, sur le lyrisme et le caractère enjoué avec la spontanéité habituelle, la cadence survenant un peu plus tôt que dans le schéma traditionnel.

L'*Andante tranquillo* commence dans une forme d'animation harmonique suspendue, mais le violon solo développe bientôt un *arioso* passionné, son ton chantant menant finalement à un *tutti* orchestral pompeux avant de revenir au calme délicat du thème initial. Le finale (à 3/4, avec des traces de rythmes de danse traditionnelle) avance à une vitesse insensée jusqu'au second sujet, dont la mélodie comporte des composantes folkloriques plus claires. La partie centrale du mouvement est une danse à 2/4 (avec une brève transformation du thème principal du premier mouvement), avant une réexposition librement variée des deux idées principales. La coda, revient à 2/4 et mène le concerto à une conclusion galvanisante fondée sur la musique traditionnelle.

Concerto pour violon no 5

Bacewicz composa son Concerto pour violon no 5 en 1954; il fut créé l'année suivante, le 17 janvier, à Varsovie, avec Wanda Wilkomirska en soliste et l'Orchestre philharmonique de Varsovie sous la direction de Witold Rowicki. Le prestige de ses interprètes renforça le fait que Bacewicz était

devenue l'une des personnalités majeures de la musique polonaise d'après-guerre. Le concert se déroula dans le cadre du deuxième Festival de musique polonaise, ancêtre, bien qu'encore conservateur sur le plan stylistique, de "l'Automne de Varsovie", le festival international de musique contemporaine inauguré en 1956.

À partir de 1954, de nombreux compositeurs polonais se mirent en quête de perspectives plus stimulantes que ce qui était possible à l'apogée du réalisme socialiste, mais aucun n'avait encore cristallisé une nouvelle voix. Toutefois, Bacewicz était en train de développer un langage plus sombre et plus complexe. Son approche habituellement fondée sur le développement se concentra davantage sur les motifs, de manière presque beethovenienne, comme dans son Quatuor à cordes no 5 (1955). Le Concerto pour violon no 5 relevait de ce processus, où son langage harmonique se durcissait, devenant doux-amer sinon parfois carrément mordant. Le *tutti* initial met en contraste une figure qui avance à grands pas avec une réponse apaisante. Comme d'habitude, le violon transforme la figure qui avance à grands pas en une figure lyrique, avant de se lancer dans une idée exubérante qui ressemble à bien des égards à une danse trépigante. Le

second sujet ne conserve pas longtemps son calme. La musique se déroule bientôt sur un tutti orchestral avant la cadence qui, comme dans le Concerto no 4, survient avant son emplacement conventionnel.

Le début de l'*Andante* central compte parmi les passages les plus magiques de la musique de Bacewicz et elle fait à nouveau montre de sa sensibilité auditive pour les couleurs orchestrales subtiles. Si le thème principal récurrent, *Molto tranquillo*, a le même parfum folklorique que certaines parties du Concerto pour violon no 4, la forme orchestrale du thème dans la section centrale du mouvement (initialement aux cors) lui donne un aspect plus agité, surtout lorsqu'il entre en dissonance avec les doubles croches du soliste. Mais l'harmonie est finalement restaurée. Comme dans les concertos précédents, le mouvement lent s'arrête avant de parvenir à une conclusion définitive.

Ce terme s'applique au *Vivace*, dont les changements métriques soulignent l'improvisation imaginative de Bacewicz en matière de composition. Ils forcent les interprètes comme les auditeurs à être vigilants. C'est sans doute le finale le plus brillant de Bacewicz, ses inflexions traditionnelles rappelant parfois celles employées par Witold Lutoslawski dans ses

pièces fondées sur des airs traditionnels du début des années 1950. Cependant, il n'aurait jamais composé le long cantabile qui sert à Bacewicz à mettre en valeur la nature autrement exubérante et syncopée du mouvement. Le succès de cette œuvre, et celui des autres concertos pour violon de Bacewicz, est dû à sa capacité d'introspection ainsi qu'à sa virtuosité, qui résultent de sa profonde connaissance de son instrument. C'est la fusion sans heurts de technique et d'expressivité, prenant vie de manière si distinctive dans ces œuvres, qui place Bacewicz au premier rang des compositeurs interprètes du milieu du vingtième siècle.

© 2011 Adrian Thomas

Traduction: Marie-Stella Pâris

Note de l'interprète

La distinguée compositrice polonaise du vingtième siècle, Grażyna Bacewicz, qui était aussi une violoniste et une pianiste accomplies, assure la transition entre le néoromantisme de Karol Szymanowski et le modernisme de Witold Lutoslawski. Malgré sa mort prématurée à l'âge de cinquante neuf ans, elle a laissé une œuvre impressionnante comptant plus de deux cents compositions, dont quatre symphonies, sept concertos

pour violon, sept quatuors à cordes et cinq sonates pour violon et piano, ainsi que des concertos pour piano et de nombreuses œuvres tant pour orchestre de chambre que pour grand orchestre.

L'enregistrement des Concertos pour violon nos 2, 4 et 5 écrits par Bacewicz présente une ressemblance avec celui des Concertos pour violon nos 1, 3 et 7 (CHAN 10533) dans la mesure où il rassemble trois concertos au style très différent. Écrites sur une période de dix années, entre 1945 et 1955, ces œuvres montrent les influences contrastées ayant façonné le langage caractéristique utilisé par Bacewicz dans ses compositions. Suivant l'exemple du volume précédent, ce disque dévoile des joyaux musicaux jusqu'alors cachés – œuvres qui pourraient facilement devenir de grands succès, une fois qu'elles auront été présentées à un public plus vaste.

La pièce principale de l'enregistrement, le Concerto pour violon no 4, fut écrit en 1951 et dédié au professeur de violon de Bacewicz, l'éminent pédagogue polonais Józef Jarzębski. C'est un concerto au caractère vraiment monumental, une œuvre symphonique à part entière dont la riche instrumentation fait entendre de superbes accords exécutés aux cuivres ainsi que de majestueuses courbes dessinées par les cordes au sein des sections en tutti

du concerto. Ces tutti montrent que, si elle avait vécu plus longtemps, Grażyna Bacewicz aurait pu compter parmi les grands symphonistes de son temps.

Il est clair qu'au niveau de la composition, Bacewicz voulait écrire un imposant concerto pour violon avec un instrument principal qui domine ostensiblement (le violon soliste), se trouvant toujours placé au-dessus de l'orchestre – en protagoniste plutôt qu'en partenaire égal. Le Concerto pour violon no 4 contient des émotions très intenses. On peut y entendre parfois une pointe d'influence russe dans la façon *grandioso* d'aborder le matériau orchestral ou même dans le contour mélodique de la ligne soliste, comme en témoigne le ravissant thème principal du premier mouvement. Lorsque la musique abandonne sa douceur lyrique, elle devient très sombre – particulièrement dans les parties orchestrales – ou parfois particulièrement expressive – comme dans la courte cadence pleine d'originalité du deuxième mouvement.

Brillant sur le plan technique, le concerto donne au soliste de nombreuses occasions de montrer son brio, notamment dans les cadences de chacun des trois mouvements, et en fait dans tout le troisième mouvement, qui est d'une virtuosité frappante. Ce *Vivace* dansant utilise à plusieurs reprises

du matériau polonais traditionnel. Dans l'*Andante tranquillo*, comme dans ses autres mouvements lents, Grażyna Bacewicz crée une atmosphère unique qui, personnellement, me rappelle des sentiments familiers ou des images du paysage polonais. Cependant, autant le Concerto pour violon no 3 exhale un parfum de culture traditionnelle polonaise, autant le Concerto pour violon no 4 donne des signes de vouloir s'en détacher. Il est plus européen, plus cosmopolite.

Le Concerto pour violon no 5 s'éloigne encore plus de l'atmosphère polonaise. Je devine presque instantanément que Bacewicz a été en contact avec l'école de composition parisienne, et a peut-être subi l'influence de Nadia Boulanger. Elle est désormais prête à embrasser des idées et des expériences nouvelles. Dans l'*Andante* qui débute par de mystérieux accords bitonaux *pianissimo* joués par les cordes de l'orchestre, cette nouvelle approche saisit. La palette des couleurs y est délicate et impressionniste, l'utilisation de la dynamique très efficace. La partie de violon soliste erre – tantôt dans le style du solo, tantôt servant de léger contrepoinct à une ravissante mélodie au cor. C'est un des mouvements lents les plus sophistiqués écrits par Bacewicz. Les motifs de musique traditionnelle se trouvent cette fois éparpillés dans les premier et

troisième mouvements, mais tandis que précédemment Bacewicz se montrait fière d'incorporer ces motifs très ouvertement, elle se contente maintenant de faire allusion au style traditionnel comme à un des nombreux fils tissés au sein de son instrumentation hors du commun. Le langage du concerto tout entier est plus moderne que celui trouvé dans tous les autres concertos antérieurs. La ligne mélodique s'avère contemporaine, l'approche y étant non pas linéaire, mais verticale. Il semble que Bacewicz soit sur la voie de l'inventivité du Concerto pour violon no 7. Cette bouffée d'air frais "entièrement nouveau" se fait sentir d'un bout à l'autre. Je m'interroge souvent à propos du Concerto pour violon no 6, qui survit sous forme de manuscrit, mais que Bacewicz n'a jamais ni joué, ni publié. À quoi ressemble-t-il? C'est un mystère que j'espère bien résoudre un jour.

Le Concerto pour violon no 2 fut écrit en 1945. Il regorge d'une énergie implacable. C'est une simplicité viscérale qui semble en être l'élément important. L'*Allegro ma non troppo* du début est indéniablement un tour de force pour le violoniste: des millions de notes rapides, ou tout au moins le semble-t-il, se succèdent à une vitesse inouïe. C'est presque comme si Bacewicz était une compositrice d'aujourd'hui exprimant la barbarie de notre époque: la vitesse,

la précipitation et la poursuite effrénée de quelque chose, peu importe quoi. Ce mouvement perpétuel semble sans fin, on arrive pourtant à une longue et fabuleuse cadence, qui par moments me rappelle le premier mouvement, "Obsession", de la Sonate pour violon seul no 2 d'Eugène Ysaÿe. À cela succède le repos, au moins pendant un instant, grâce à la divine beauté de l'*Andante*. Il rêve de quelque chose – un brin de nostalgie – ou peut-être est-ce tout simplement un ajout postérieure, une touche de beauté pure. À nouveau, un troisième mouvement regorgeant d'énergie, avec des cascades de doubles croches, cette fois à 6/8, vient rompre le silence. Bacewicz est très certainement obsédée par le mouvement qu'engendrent les notes rapides. "Je ne marche pas, je cours. Je parle vite, même mon pouls bat plus vite que la normale, et je suis née deux mois avant terme", disait-elle souvent. Et ici, la chose saute aux yeux, la musique est absolument typique de son style.

Ce projet de graver tous les concertos pour violon publiés de Grażyna Bacewicz (les nos 1, 3 et 7 dans le volume 1, et les nos 2, 4 et 5 dans le volume 2) a constitué pour moi un extraordinaire voyage au cœur de la musique prodigieuse de cette compositrice fascinante. C'est aussi un voyage qui m'a rapproché

de mes racines culturelles polonaises. Il s'est avéré profondément personnel et extrêmement satisfaisant à bien des niveaux. J'espère que les violonistes du monde entier reprendront ces concertos et que le public les appréciera. Ils sont pareils aux pierres rares: il faut les découvrir, mais une fois exposés à la lumière du jour, ils brillent de tout leur éclat.

Je voudrais remercier Łukasz Borowicz, Bogna Kowalska et l'Orchestre symphonique de la Radio polonaise de Varsovie, mes ingénieurs du son, Gabriela Blicharz et Lech Dudzik, ainsi que bien sûr Ralph Couzens et Chandos Records – sans eux, ce projet n'aurait jamais vu le jour.

© 2011 Joanna Kurkowicz

Traduction: Marianne Fernée-Lidon

Lauréate de nombreux concours et encensée par la revue *Gramophone* pour sa "virtuosité disciplinée", la violoniste d'origine polonaise **Joanna Kurkowicz** mène une carrière active et diversifiée de soliste, en récital, dans le domaine de la musique de chambre et comme premier violon solo. Elle a joué dans le monde entier, notamment au Carnegie Hall de New York, au Jordan Hall de Boston, à la Große Saal de Salzbourg et s'est produite en soliste avec le New Zealand

Symphony Orchestra, le Metamorphosen Chamber Orchestra, le New England String Ensemble, le Jefferson Symphony Orchestra, le San Luis Obispo Symphony en Californie, l'Orchestre philharmonique de Poznań et l'Orchestre national de la Radio polonaise à Katowice, ainsi que le Boston Philharmonic Orchestra et le Berkshire Symphony, dont elle est actuellement premier violon solo. Elle occupe le poste d'artiste en résidence au Williams College de Williamstown, dans le Massachusetts, et enseigne à Tufts University. Elle se fait la championne de la musique contemporaine et a créé de nombreuses œuvres de compositeurs vivants; elle a, en outre, gravé quantité de disques. Son enregistrement chez Chandos des Concertos pour violon nos 1, 3 et 7 de Bacewicz s'est vu décerner un Diapason d'or par la revue *Diapason* et a atteint la sixième place au palmarès Amazon des meilleurs albums de musique classique de l'année 2009. Membre fondateur et conseiller artistique du Chameleon Arts Ensemble de Boston, elle a été invitée notamment au Festival du Mozarteum de Salzbourg, au Festival de Ravinia, à Bargemusic à New York, à l'Asia Pacific Festival de Wellington, au Festival de musique de chambre de Rockport et à la Société de musique de chambre de Martha's Vineyard. Joanna Kurkowicz joue

sur un violon fabriqué par Pietro Giovanni Guarneri en 1699. www.joannakurkowicz.com

L'Orchestre symphonique de la Radio polonaise, dont l'histoire remonte à 1945, reçoit son nom actuel durant le mandat de Tadeusz Strugała (1990 – 1993), époque où la formation s'installe dans la Salle de concert de la Radio polonaise, salle nouvellement construite qui est bientôt rebaptisée en l'honneur du grand compositeur Witold Lutosławski. Directeur artistique de 1993 à 2006, Wojciech Rajski renforce les procédures utilisées pour les auditions et rajeunit l'effectif en recrutant de nombreux jeunes musiciens enthousiastes. Puis Łukasz Borowicz, qui se produit et enregistre avec l'Orchestre depuis un certain temps, en est nommé directeur artistique en mars 2007. L'Orchestre enregistre régulièrement pour la Radio polonaise et donne des concerts publics dans la salle de concert Witold Lutosławski. Récemment, ses tournées à travers l'Europe l'ont amené à se produire au Teatro alla Scala de Milan, au Lingotto de Turin, au Concertgebouw d'Amsterdam et à l'Alte Oper de Francfort, où il a été salué à l'unanimité par le public et la critique. S'investissant très fortement dans l'exploration du répertoire oublié depuis longtemps, lors du douzième Festival Ludwig

van Beethoven de Varsovie, l'Orchestre a donné une exécution en concert de *Lodoïska* de Cherubini sous la direction artistique de Christa Ludwig, et lors du treizième Festival, interprété avec le Chœur de la Radio polonaise l'opéra de Louis Spohr *Der Berggeist*. L'Orchestre symphonique de la Radio polonaise a inauguré sa saison 2008 / 2009 avec une exécution en concert de *Maria* de Roman Statkowski et clôturé la saison avec un concert des œuvres d'Andrzej Panufnik. La saison 2009 / 2010 a été inaugurée par un concert ayant à l'affiche la Symphonie no 2 d'Ignacy Feliks Dobrzyński et l'opéra en un acte *Filis* (Le Flotteur) de Stanisław Moniuszko. L'Orchestre a joué *Euryanthe* de Weber au Festival de Pâques de mars 2010 et a terminé la saison avec des exécutions en concert de l'opéra de Szymon Laks *L'Hirondelle inattendue* et du ballet de Karol Rathaus *Le Lion amoureux*. Il a ouvert la saison 2010 / 2011 avec une interprétation de l'opéra de Dobrzyński *Monbar, czyli Flibustierowie* (Monbar ou les Flibustiers) et a présenté *Maria Padilla* de Donizetti au Festival de Pâques 2011.

Directeur artistique de l'Orchestre symphonique de la Radio polonaise depuis mars 2007, et principal chef invité de l'Orchestre philharmonique de Poznań

depuis 2006, **Lukasz Borowicz** est né à Varsovie en 1977 et a fait ses études à l'Académie de Musique Frédéric Chopin de Varsovie avec Bogusław Madye. Il y obtiendra aussi plus tard un doctorat de direction d'orchestre sous la houlette d'Antoni Wit. Après avoir décroché un certain nombre de bourses d'études, il devient lauréat de plusieurs concours internationaux de direction d'orchestre, puis l'assistant d'Iván Fischer auprès de l'Orchestre du Festival de Budapest (2000 – 2001), d'Antoni Wit au Philharmonique de Varsovie (2002 – 2005) et de Kazimierz Kord au Grand Théâtre – Opéra national de Varsovie (2005 – 2006) et se trouve appelé en tant que chef invité à diriger des ensembles dans toute l'Europe. Il fait ses débuts lyriques à l'Opéra national de Varsovie avec *Don Giovanni*, et collabore régulièrement avec l'Opéra de Cracovie et l'Opéra de Łódź. Il fait ensuite ses débuts au Festival Rossini à Pesaro, en dirigeant l'Orchestre Haydn, en août 2009, et au Komische Oper de Berlin, en juillet 2010. En août 2010, il dirige la NDR Radiophilharmonie de Hanovre dans *Halka* de Moniuszko lors du Schleswig Holstein Musik Festival. C'est avec l'Orchestre symphonique de la Radio polonaise, en effectuant des exécutions en concert et des enregistrements, que Lukasz Borowicz s'est investi dans l'exploration d'œuvres longtemps

oubliées telles *Lodoïska* de Cherubini, *Maria* de Roman Statkowski, *Der Berggeist* de Spohr, et *Les Aventures du roi Arthur* de Grażyna Bacewicz. Au cours des saisons dernières, il a donné des exécutions en concert de *Filis* (Le Flotteur) de Moniuszko, d'*Euryanthe* de Weber, de *L'Hirondelle inattendue* de Szymon

Laks, de *Monbar, czyli Flibustierowie* (Monbar ou les Flibustiers) de Dobrzyński et de *Maria Padilla* de Donizetti. Sa discographie est émaillée d'albums ayant remporté un Diapason d'or et le prix "Fryderyk" polonais, de nominations aux Midem Classical Awards et au Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Collection of Alina Biernacka (daughter of Grażyna Bacewicz),
reproduced with kind permission

Grażyna Bacewicz, 1964

Also available

Bacewicz
Violin Concertos Nos 1, 3, and 7
CHAN 10533

You can now purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

Chandos 24-bit recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

POLSKIE RADIO

A co-production with Polskie Radio

Collection of Alina Biernacka (daughter of Grażyna Bacewicz), reproduced with kind permission

Grażyna Bacewicz

Grażyna Bacewicz

(1909 – 1969)

Violin Concertos, Volume 2

premiere recordings

1 – 3	Concerto No. 4 for Violin and Orchestra (1951)	26:43
4 – 6	Concerto No. 5 for Violin and Orchestra (1954)	22:47
7 – 9	Concerto No. 2 for Violin and Orchestra (1945)	31:00
		TT 80:51

Joanna Kurkowicz violin

Polish Radio Symphony Orchestra

Łukasz Borowicz

Adam Mickiewicz Institute
CULTURE_QPL

A co-production with Polskie Radio

Grażyna Bacewicz, the Polish composer and violinist, is only the second Polish female composer, after Maria Szymanowska, to have achieved national and international recognition. She studied in Warsaw and Paris, then with the Hungarian violinist Carl Flesch. She taught at the State Conservatory of Music in Łódź, and after a serious car accident concentrated on composition in Warsaw. Much of her music is for violin, including seven violin concertos and five sonatas for violin and piano. On the centenary of her birth, Polish Post issued a stamp with her portrait.