

Szymanowski

Works for Violin and Piano

Duo Brüggem-Plank
Marie Radauer-Plank, Violin
Henrike Brüggem, Piano

Szymanowski

Marie Radauer-Plank, Violin
Henrike Brügggen, Piano

Karol Szymanowski (1882–1937)

Sonata in D minor for Violin and Piano, Op. 9 (1904)

01	Allegro moderato. Patetico	(09'24)
02	Andantino tranquillo e dolce	(06'23)
03	Allegro molto, quasi presto	(05'30)

Mythes. Three Poems for Violin and Piano, Op. 30 (1915)

04	La fontaine d'Aréthuse <i>Fountain of Arethusa</i>	(05'14)
05	Narcisse <i>Narcissus</i>	(06'22)
06	Dryades et Pan <i>Dryads and Pan</i>	(07'50)

Danse paysanne *from the ballet Harnasie*, Op. 55 (1932)

arr. by Paul Kochanski

07		(06'48)

La berceuse d'Aitacho Enia, Op. 52 (1925)

08 (04'33)

Chant de Roxane *from the opera King Roger* (c.1926)

arr. for Violin and Piano by Paul Kochanski

09 (05'17)

Nocturne and Tarantella in E minor for Violin and Piano, Op. 28 (1915)

10 Nocturne: Lento assai (05'19)

11 Tarantella: Presto appassionato (05'41)

Total Time (68'26)

Works for Violin and Piano by Szymanowski

At the beginning of the 20th century, when Szymanowski was just beginning his career as a composer, a friendship developed between him and the violinist Paul Kochanski which would continue across decades, countries and continents. In the Polish violinist Kochanski—who was already pursuing a very successful career as a virtuoso in the musical centers of Europe—Szymanowski gained a musical partner who provided him with advice and assistance in the genesis of nearly all his works for violin and piano. Together they constantly sought out new worlds of sound and expressive possibility as well ways of executing these on the violin. Szymanowski, who in addition to his compositions also established himself as a respected pianist in Poland, often performed together with Kochanski, and the composer's own works often featured on the program. Before joint recitals in Russia he wrote: "I am working very hard, and just imagine, at the piano as well. The thing is, that I should be able to play a few of my own things (...). I also must learn my violin pieces—and some of them are very difficult."

It is thanks to the constancy of this friendship that the composition of works for violin and piano runs like a common thread throughout Szymanowski's body of work.

The *Sonata, Op. 9* (composed in 1904), his first work for violin and piano, is numbered among the early works by Szymanowski. As a 22-year-old, the enthusiastic follower of Wagner, Schumann and Strauss owed a great deal to the influence of German Romantic music. While still based in its form and structure on a Romantic musical idiom, this early composition already shows the signs of originality, ingenious harmonic writing and dominance of expression which mark his later works.

During several trips to Italy and North Africa which Szymanowski undertook prior to the outbreak of World War I, he came into contact with and was deeply impressed by Arabic-Persian as well as Greek culture. After returning to Poland in 1914, he was inspired by the ancient texts from these cultures, and was able to draw from the images and characters he found in their mythology and in Greek tragedies. During this phase, cut off from active life by the war, in 1915 Szymanowski composed *Mythes, Op. 30*, as well as *Nocturne and Tarantella, Op. 28*.

A world full of new tonal possibilities opens up for the violinist in *Mythes*—artistic harmonic tones, quarter-tones and constantly alternating trill melodies, pizzicatos and use of the mute. As an equal partner, the piano also reflects this novel tonal language by using special effects such as extended arpeggios, highly imaginative harmonic chords and special use of the pedal. The piece was a milestone, especially in the creative and novel use of what were actually well known technical means of tone production on the violin. It served as a model for many of the composers after him, such as Béla Bartók, who devoted themselves to the violin.

In the first myth, *La fontaine d'Aréthuse*, the river god Alpheus falls in love with the bathing nymph Arethusa, who runs away from him in fear. She then pleads the goddess Artemis to assist her, who responds by turning her into a spring. The entire piece is

dominated by the sound of flowing water, depicted by dense chordal tremolos in the piano while the violin intones mystical, fairytale-like melodies which are interrupted by restless cascades of sound and wild passages in both instruments.

The second myth takes the infatuation of *Narcissus* with his own reflection in water as its theme. Because he cannot find fulfillment by loving his own image, he dies unhappily alongside the pond. The rapturous mood of the piece creates the right atmosphere for burgeoning love. In the second section, Narcissus realizes his error and misfortune as the two instruments closely “pursue each other” in a continuously rising motive. In the third myth, *Dryads and Pan*, Szymanowski provides an extremely detailed description in a letter: “(..) a murmuring forest on a hot summer night, thousands of mysterious voices intermingled in the darkness, merrymaking and dancing Dryads. Suddenly the sound of Pan’s flute. Calm and unrest followed by a suggestive, languorous melody. Pan appears. The amorous glances of the Dryads and the indescri[ba]ble fright in their eyes—Pan leaps backwards—the dance is resumed—then everything calms down in the freshness and calmness of the rising sun. In essence, an expression of complete reverie of a restless summer night.” Here the nearly perfect imitation of the panpipes achieved by the natural harmonics of the violins is particularly striking and tuneful.

Notturmo and Tarantella, Op. 28, was also composed during the intensive creative period of 1914/1915 at about the same time as the *Mythes*. The clearly dominant Spanish character of the piece cannot go unnoticed—the compositions of the Spanish composer Manuel de Falla probably had an influence. His journey to Italy may still have been sounding in Szymanowski’s ears, given that the title refers to the popular tarantella dance from southern Italy. In *Notturmo* there is a mysteriously subdued and tense mood of a midnight thunderstorm where Spanish rhythms repeatedly penetrate the quiet. When the tarantella

abruptly begins, the tension vents itself in the form of irrepressible rhythmic energy, extreme dynamics and tempestuous outbursts, much like an ecstatic dance brimming over with evocative and percussive rhythms.

Chant de Roxane is an aria Kochanski arranged from the opera *King Roger, Op. 46*, which was written between 1918 and 1924. In his only opera, Szymanowski portrays the sensuous side of the Orient in the form of a young shepherd who casts a spell on the royal couple with his seductive physical charms. The aria of the bewitched queen is full of hypnotic abandon, sensuality and enchantment.

Berceuse D'Aitacho Enia, Op 52, was composed while he was staying in the Basque country. Szymanowski wrote: "Aitacho Enia is a Basque word and I do not know what it means, but it sounds beautiful and exotic and I kept it in the title. That was the name of the villa in St.-Jean-de-Luz where I spent the entire summer." The continuously rocking and bell-like rhythm in the piano and the simple, and almost hummed melody of the muted violin create a meditative atmosphere.

During his so-called third creative phase, from the beginning of the 1920s to his death in 1937, Szymanowski devoted himself to studying Polish folk music. The ballet *Harnasie, Op. 55* is characteristic of Szymanowski's final creative phase, in which he developed an innovative style based on elements and melodies based on the folk music of Poland. Kochanski arranged the peasant dance of the ballet score for violin.

While studying the works of Szymanowski, we quickly discovered the powerful attraction his music exerted on us. It felt as though we had found our own channel for expressing ourselves musically. His language immediately fascinated and thrilled us and we have regularly featured the works of this composer in our recitals since first performing as a duo in 2007. We are both interested in how human emotional states are addressed, their diver-

sity, expression, homophony and the compatibility of emotionality with today's "functional" world. Where are the boundaries of what a person can feel, express and communicate? Szymanowski's works open up new horizons in this area and we hope to be able to convey this richness to all people who are open to this extremely intensive, not always easy to listen to, poetic and fantastic music.

Henrike Brügggen, Marie Radauer-Plank

References:

Teresa Chylinska "Szymanowski"

Alistair Wightman "Szymanowski on Music"

Stephen Downes "Szymanowski – Eroticism and the Voices of Mythology"

"Karol Szymanowski in seiner Zeit," edited by Michal Bristiger, Roger Scruton and
Petra Weber-Bockholdt

"Szymanowski – Correspondence with Universal Edition," published by Universal Edition (UE)

The Artists

Biographical Notes

Born in Salzburg, the violinist Marie-Stephanie Radauer-Plank received her earliest violin lessons at the age of four. She became a junior student of Benjamin Schmid and Lukas Hagen at the Mozarteum in Salzburg. After completing her secondary schooling she enrolled at the University of Music, Drama and Media Hanover and studied under Ulf Schneider and at the Chapelle Royale Reine Elisabeth under Augustin Dumay. In 2014 she obtained a degree in violin performance under Ulf Schneider.

She has also obtained valuable artistic insights from well-known concert artists and teachers, among them Thomas Brandis, Hatto Beyerle, Christiane Hutcap, Jean-Jacques Kantorow, Berent Korfker, Konrad Other, Igor Ozim, Eduard Schmieder and the Artemis Quartet.

She has versatile interests and also studied Baroque violin with Reinhard Goebel, and has performed with ensembles such as Concerto Melante and Ensemble Diderot.

Marie Radauer-Plank won Second Prize at the International Johann Sebastian Bach Competition in Leipzig and has won prizes at many other international competitions, including the Federation of German Industries Kulturkreis Competition, the Gradus Competition in Vienna and the International Louis Spohr Competition in Weimar.

Her busy career as a concert artist has taken her to many European countries, Japan and the United States. As a soloist, she has performed with ensembles such as the Munich Radio Orchestra, the Stuttgart Chamber Orchestra, the Orchestra della Accademia Mahler and the iPalpiti Chamber Orchestra. She has appeared in chamber music recitals with artists such as Julius Berger, Wolfram Christ, Leonid Gorokhov, Lukas Hagen, Tatjana Masurenko, Hagai Shaham and members of the Berlin Philharmonic.

She and pianist Henrike Brüggem founded Duo Brüggem-Plank in 2007 and they have given many recitals in Germany and other European countries.

Marie Radauer-Plank received a scholarship from the French Banque Populaire Natixis Foundation. She plays a 1746 Dom Nicolo Amati violin.

Henrike Brüggem began playing the piano as a six-year-old. She became a pupil of Heidi Köhler (Hanover) when she was 15.

After completing her secondary schooling, she continued studying with Heidi Köhler and subsequently with Karl-Heinz Kämmerling at the Hanover Musikhochschule. After earning a Bachelor of Music degree with honors, Henrike Brüggem continued her studies at the Detmold Musikhochschule under Anatol Ugorski, and completed her piano performance (Konzertexamen) degree there.

Henrike Brüggem has been a lecturer at the Musikhochschule in Hanover, the Musikhochschule in Munich and at the Leopold-Mozart-Zentrum in Augsburg.

She has earned commendations at several piano competitions, including the Steinway Piano Competition, the nationwide “Jugend musiziert” competition in the solo piano and chamber music categories and at the International Piano Campus Competition in Paris. She was also a scholarship

recipient of the Oskar and Vera Ritter Foundation and German Music Competition for Soloists (Berlin), and was chosen to perform in the German Music Council's National Selection of Concerts for Young Artists.

Henrike Brüggén has performed as a soloist with ensembles such as Sinfonia Varsovia and the Göttingen Symphony Orchestra, and appeared at many music festivals including the Schwetzingen and Mecklenburg-Vorpommern Festivals. She has also recorded with the Deutschland Radio, NDR and SWR broadcasters. Henrike Brüggén gained valuable artistic impetus from internationally recognized artists and ensembles such as Sándor Falvai, Gyöngyi Keveházi, Thomas Brandis, the Alban Berg Quartet, Hatto Beyerle and Ulf Schneider.

She has long been dedicated to chamber music performance. In 2007, Henrike Brüggén and violinist Marie Radauer-Plank founded Duo Brüggén-Plank and have performed successfully in Germany and abroad ever since. Henrike Brüggén also performs with a wide range of ensembles and chamber music groups.

Szymanowskis Werke für Violine und Klavier

Anfang des 20. Jahrhunderts, zu Beginn der kompositorischen Laufbahn Szymanowskis, entstand zwischen ihm und dem Geiger Paul Kochanski eine Freundschaft, die über Jahrzehnte, Länder und Kontinente hinweg andauern sollte. In Kochanski, einem polnischen Geiger, den schon in jungen Jahren eine steile Karriere als Virtuose durch die Musikzentren Europas führte, gewann Szymanowski einen musikalischen Partner, der ihm bei der Entstehung nahezu aller Werke für Violine und Klavier mit versiertem Rat zur Seite stand. Gemeinsam waren sie immer wieder auf der Suche nach neuen Klangwelten und Ausdrucksmöglichkeiten sowie deren Realisierung auf der Violine.

Szymanowski, der neben seinem kompositorischen Schaffen auch als Pianist eine anerkannte Stellung im polnischen Musikleben einnahm, trat oftmals mit Kochanski auf, nicht selten standen die eigenen Werke auf dem Programm. Vor bevorstehenden gemeinsamen Konzerten in Russland notierte er: „Ich arbeite sehr viel – und stell Dir vor, auch am Klavier. Es geht mir darum, möglicherweise ein paar eigene Sachen spielen zu können (...). Ich muss auch meine Violinsachen lernen – einige sind sehr schwer!“

Paul Kochanski

Karol Szymanowski

Der Beständigkeit dieser Freundschaft ist es zu verdanken, dass sich die Entstehung von Kompositionen für Violine und Klavier, gleich einem roten Faden durch das gesamte kompositorische Schaffen Szymanowskis zieht.

Die *Sonate op. 9* (entstanden 1904), sein erstes Werk für Violine und Klavier, zählt zu den frühen Werken Szymanowskis. 22-jährig stand er als begeisterter Anhänger von Wagner, Schumann und Strauss in starkem Einfluss der deutschen Romantik. In Form und Struktur noch an die musikalische Sprache der Romantik angelehnt, weist doch auch diese frühe Komposition schon Ansätze der Originalität, kühnen Harmonik und Dominanz des Ausdrucks auf, die seine späteren Werke charakterisieren.

Während mehrerer Reisen nach Italien und Nordafrika, die Szymanowski vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs unternahm, kam er in Berührung mit der arabisch-persischen sowie mit der griechischen Kultur, die tiefe Eindrücke bei ihm hinterließen. Nach seiner Rückkehr nach Polen 1914 inspirierten ihn die alten Texte dieser Kulturen und er schöpfte aus dem Reichtum an Bildern und Charakteren, die er in den Mythologien und griechischen Tragödien vorfand. In dieser Zeit, durch den Krieg vom aktiven Leben isoliert, komponierte Szymanowski 1915 die *Mythen op. 30* sowie *Nocturne und Tarantella op. 28*.

In den *Mythen* eröffnet sich dem Geiger eine Welt völlig neuer Klangmöglichkeiten – Kunstflageolets, Vierteltöne und durchgehende Trillermelodien, Pizzicati und der Einsatz des Dämpfers. Auch das Klavier spiegelt als gleichberechtigter Partner diese neuartige Klangsprache durch spezielle Effekte wie ausgedehnte Arpeggien, fantastische harmonische Akkorde und besonderen Pedaleinsatz. Das Stück war ein Meilenstein, besonders im kreativen und neuartigen Einsatz von eigentlich altbekannten technischen Klanggebungsmöglichkeiten der Violine. Es diente als Vorbild für viele nachfolgende Komponisten, wie beispielsweise Béla Bartók, die sich der Geige annahmen.

In der ersten Mythe, **Die Quelle der Arethusa**, verliebt sich der Flussgott Alphaeus in die badende Wassernymphe Arethusa, die erschrocken vor ihm davonläuft. Angstvoll fleht sie die Göttin Artemis um Hilfe an, die sie daraufhin in einen Brunnen verwandelt. Das ganze Stück hindurch ist das fließende, strömende Wasser vorherrschend, klanglich dargestellt durch dichte Akkordtremoli im Klavier, während die Violine mystische, märchenhafte Melodien dazu singt, unterbrochen von unruhigen Klangkaskaden und wilden Einwüfen beider Instrumente.

Die zweite Mythe, **Narziss**, thematisiert das Bild des selbstverliebten Narziss, der sich im Wasser spiegelt. Weil er in der Liebe zu seinem Spiegelbild keine Erfüllung finden kann, stirbt er unglücklich an dem Teich. Die entrückte Stimmung des Stücks schafft eine passende Atmosphäre für das Aufkeimen der Liebe. Im zweiten Teil, durch direktes motivisches, ständig ansteigendes „Sich-verfolgen“ der beiden Instrumente, wird Narziss des Irrtums und seines Unglücks gewahr.

Zur dritten Mythe, **Dryaden und Pan**, liefert uns Szymanowski in einem Brief ein extrem detailliertes Bild: „(...) Ein murmelnder Wald in einer heißen Sommernacht, tausende mysteriöse Stimmen vermischt in der Dunkelheit, vergnügte, tanzende Dryaden. Plötzlich der Klang der Flöte Pans. Still und gleichzeitig unruhig, gefolgt von einer anregenden aber zugleich schläfrigen Melodie. Pan tritt in Erscheinung. Die erotischen Blicke der Dryaden und zugleich die unbeschreibbare Angst in ihren Augen – Pan verschwindet plötzlich – der Tanz wird wieder aufgenommen – und dann beruhigt sich alles in der Frische und Ruhe der aufgehenden Sonne. In der Essenz, der Ausdruck eines kompletten Traums einer rastlosen Sommernacht.“ Sehr auffällig und eingängig ist hier die nahezu perfekte Imitation der Panflöte, realisiert durch die natürliche Obertonreihe der Violine.

Ebenfalls während der intensiven Schaffensperiode 1914/1915 entstand, in unmittelbarer Nähe zu den Mythen, *Notturmo und Tarantella op. 28*. Der eindeutig vorherrschende spanische Charakter des Stücks ist unüberhörbar – einflussreich waren hier wohl die Kompositionen des spanischen Komponisten Manuel de Falla. Auch die Italienreise mag in Szymanowski nachgeklungen haben, handelt es sich doch bei der Tarantella um einen in Süditalien gebräuchlichen Tanz. Im Notturmo herrscht die spannungsgeladene, gedämpfte, geheimnisvolle Stimmung einer heißen Gewitternacht, in der immer wieder spanische Rhythmen die Ruhe durchdringen. In der abrupt einbrechenden Tarantella entlädt sich die Spannung in Form von nicht aufzuhaltender rhythmischer Energie, dynamischen Extremen und furiosen Ausbrüchen, gleich einem ekstatischen Tanz voll beschwörender, perkussiver Rhythmen.

Chant de Roxane ist eine von Kochanski bearbeitete Arie aus der zwischen 1918 und 1924 entstandenen Oper *King Roger op. 46*. In seiner einzigen Oper stellt Szymanowski die sinnliche Seite des Orients in Gestalt eines jungen Hirten dar, der mit seiner körperlichen Verführungskraft das Königspaar in seinen Bann zieht. Die Arie der betörten Königin ist voll hypnotischer Hingabe, Sinnlichkeit und Verzauberung.

Die *Berceuse D'Aitacho Enia op. 52* entstand während eines Aufenthalts im Baskenland. Szymanowski schrieb: „Aitacho Enia ist ein baskisches Wort, ich weiß nicht, was es bedeutet, es klingt aber schön und seltsam, und ich habe es behalten in dem Titel. So hieß das Haus in St. Jean de Luz, wo ich den ganzen Sommer verbracht habe.“ Der durchgehende, wiegende, glockenhafte Rhythmus im Klavier und die schlichte, fast gesummte Melodie der gedämpften Violine kreieren eine meditative Atmosphäre.

Während seiner sogenannten dritten Schaffensperiode, von Beginn der zwanziger Jahre an bis zu seinem Tod 1937, setzte sich Szymanowski intensiv mit der polnischen Volksmusik

auseinander. Das Ballett *Harnasie* op. 55 repräsentiert Szymanowskis letzte Schaffensperiode, in welcher er einen innovativen Stil entwickelte, der auf Elementen und Melodien der polnischen Volksmusik basiert. Kochanski bearbeitete den darin enthaltenen Bauern- tanz für Violine.

Bei der Beschäftigung mit Szymanowskis Werken entdeckten wir schon bald die starke Anziehungskraft, die seine Musik auf uns ausübt. Es fühlte sich an, als hätten wir einen persönlichen Kanal gefunden, uns musikalisch auszudrücken.

Seine Sprache faszinierte und begeisterte uns sofort und seit unserem ersten Zusam- menspiel als Duo 2007 nahmen wir immer wieder die Werke dieses Komponisten in unsere Programme auf. Uns beide interessiert der Umgang mit menschlichen Gefühlszuständen, deren Vielfalt, Ausdruck, Zusammenklang und die Vereinbarkeit von Emotionalität mit der heutigen, „funktional“ geprägten Welt. Wo sind die Grenzen dessen, was man fühlen, aus- drücken und mitteilen kann? Szymanowskis Werke eröffnen da neue Horizonte und wir hoffen, diesen Reichtum allen vermitteln zu können, die sich auf diese ungeheuer intensive, nicht immer „leicht“ zu hörende, poetische und fantastische Musik einlassen wollen.

Henrike Brügggen, Marie Radauer-Plank

Literatur:

Michal Bristiger, Roger Scruton und Petra Weber-Bockholdt (Hrsg.) „Karol Szymanowski in seiner Zeit“

Teresa Chylinska „Szymanowski“

Stephen Downes „Szymanowski – Eroticism and the voices of Mythology“

Alistair Wightman „Szymanowski on Music“

„Szymanowski – Briefwechsel mit der Universal Edition“ erschienen bei U.E.

Die Künstler

Biografische Anmerkungen

Die in Salzburg geborene Geigerin Marie-Stephanie Radauer-Plank erhielt bereits mit vier Jahren ihren ersten Geigenunterricht. Sie studierte als Jungstudentin in ihrer Heimatstadt bei Benjamin Schmid und Lukas Hagen an der Universität Mozarteum Salzburg. Nach dem Abitur begann sie ihr Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover bei Ulf Schneider und an der Chapelle Royale Reine Elisabeth bei Augustin Dumay. 2014 beschloss sie ihr Violinstudium in der Klasse von Ulf Schneider mit dem Konzertexamen.

Zudem erhielt sie wertvolle künstlerische Impluse von renommierten Künstlern und Pädagogen wie etwa Thomas Brandis, Hatto Beyerle, Christiane Hutcap, Jean-Jacques Kantorow, Berent Korfker, Konrad Other, Igor Ozim, Eduard Schmieder und dem Artemis Quartett.

Vielseitig interessiert studierte sie zudem Barockvioline bei Reinhard Goebel und arbeitet mit Ensembles wie etwa Concerto Melante und dem Ensemble Diderot zusammen.

Marie Radauer-Plank ist Bachpreisträgerin (2. Preis 2014) sowie Preisträgerin zahlreicher anderer internationaler Wettbewerbe, wie etwa beim Wettbewerb des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft, beim Gradus-Wettbewerb Wien und beim Internationalen Louis-Spohr-Wettbewerb Weimar.

Eine rege Konzerttätigkeit führte sie bereits quer durch Europa, die USA und Asien. Als Solistin konzertierte sie unter anderem mit dem Münchner Rundfunkorchester, dem Stuttgarter Kammerorchester, dem Orchestra della Accademia Mahler und dem iPalpiti Chamber Orchestra. Kammermusikalisch trat sie mit Künstlern wie etwa Julius Berger, Wolfram Christ, Leonid Gorokhov, Lukas Hagen, Tatjana Masurenko, Hagai Shaham sowie Mitgliedern der Berliner Philharmoniker auf.

Gemeinsam mit der Pianistin Henrike Brügggen gründete sie 2007 das Duo Brügggen-Plank, mit dem sie seither zahlreiche Konzerte in Deutschland und dem europäischen Ausland gab.

Marie Radauer-Plank wurde von der französischen Stiftung Banque populaire Natixis als Stipendiatin unterstützt. Sie spielt auf einer italienischen Violine von Dom Nicolo Amati aus dem Jahre 1746.

Henrike Brügggen begann das Klavierspiel im Alter von sechs Jahren. Mit 15 Jahren wurde sie Schülerin von Heidi Köhler (Hannover).

Nach ihrem Abitur studierte sie bei Heidi Köhler und anschließend bei Karl-Heinz Kämmerling an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Nach mit Auszeichnung abgeschlossenem Studium der künstlerischen Ausbildung setzte Henrike Brügggen ihr Studium bei Anatol Ugorski an der Hochschule für Musik Detmold fort und beschloss dieses mit dem Konzertexamen.

Henrike Brügggen hatte mehrere Lehraufträge an der Hochschule für Musik und Theater Hannover, der Hochschule für Musik München und dem Leopold-Mozart-Zentrum Augsburg.

Sie ist mehrfach ausgezeichnete Preisträgerin bei Klavierwettbewerben, wie etwa dem internationalen Steinway-Klavierspielwettbewerb, dem Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in den Kategorien Klavier solo und Kammermusik und dem internationalen Piano Campus-Wettbewerb in Paris. Ebenso war sie Stipendiatin der Oskar-und-Vera-Ritter-Stiftung, des Deutschen Musikwettbewerbs und wurde in die Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler aufgenommen.

Henrike Brüggem trat solistisch unter anderem mit der Sinfonia Varsovia und den Göttinger Symphonikern auf und gab Konzerte im Rahmen namhafter Festivals wie etwa der Schwetzingen Festspiele und der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Seit 1998 erfolgten Rundfunkaufnahmen beim Deutschland Radio, NDR und SWR. Henrike Brüggem erhielt weitere wichtige künstlerische Impulse bei international renommierten Künstlern und Ensembles wie Sándor Falvai, Gyöngyi Keveházi, Thomas Brandis, dem Alban Berg Quartett, Hatto Beyerle und Ulf Schneider.

Der Schwerpunkt der Pianistin liegt seit langem in der Kammermusik. 2007 gründete Henrike Brüggem gemeinsam mit der Geigerin Marie Radauer-Plank das Duo Brüggem Plank, welches seitdem erfolgreich im In- und Ausland konzertiert. Daneben spielt sie in diversen anderen Formationen und wirkt bei kammermusikalischen Projekten mit.

Pièces pour violon et piano de Szymanowski

Au début du XXe siècle, alors qu'il se trouve à l'aube de sa carrière de compositeur, Szymanowski fait la rencontre du violoniste Paul Kochanski. De l'amitié indéfectible qui se nouera entre les deux hommes, naîtront au cours des décennies suivantes des œuvres parmi les plus originales du répertoire pour violon et piano. Kochanski, qui mena dès ses jeunes années une carrière de violoniste virtuose à travers l'Europe, se trouvera être le partenaire musical idéal pour le compositeur polonais, le conseillant et l'encourageant à trouver de nouvelles sonorités et moyens d'expression sur l'instrument.

Parallèlement à son activité de compositeur, Szymanowski parvint à se forger une solide réputation de pianiste interprète, se produisant régulièrement avec Kochanski sur les scènes polonaises et étrangères. Ses compositions figuraient bien entendu souvent au programme de leurs concerts, les difficultés techniques de la partie de piano semblant d'ailleurs lui poser parfois problème. Avant l'une de leurs représentations en Russie, celui-ci écrit : « Je travaille énormément, et imagine-toi, au piano aussi. Il faudrait que j'arrive à jouer quelques morceaux à moi (...). Il faut aussi que je travaille mes pièces de violon et certaines sont vraiment très difficiles. »

C'est à la constance de cette amitié que l'on doit la naissance d'œuvres pour violon et

piano qui deviendront le fil rouge de la production de Szymanowski, couvrant la quasi totalité de sa période créatrice, elle permet de suivre son évolution.

La sonate pour violon et piano op. 9 (1904) est l'œuvre d'un jeune compositeur de 22 ans. Admirateur de Wagner, Schumann et Strauss, son langage se tourne encore clairement vers le romantisme allemand. Bien qu'assez classique du point de vue de la forme, on y entrevoit déjà des audaces harmoniques et une expressivité qui seront la marque de ses œuvres plus tardives.

Peu avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, Szymanowski entreprend divers voyages en Italie et en Afrique du Nord, qui lui feront découvrir les cultures arabo-perses et grecques. Celles-ci le marqueront profondément. À son retour en Pologne, il se plongera dans les textes anciens, trouvant dans la mythologie et la tragédie grecque une source inépuisable d'inspiration.

Privé de mouvement par la guerre, Szymanowski compose en l'année 1915 les Mythes pour violon et piano op. 30 et Nocturne et Tarentelle pour violon et piano op. 28.

Les Mythes, au caractère narratif, offrent au violon un monde sonore totalement nouveau, avec l'utilisation de sons harmoniques artificiels, de quarts de tons, de trilles mélodiques, de pizzicati et l'utilisation de la sourdine. Le piano incarne le pendant parfait de cet univers sonore, avec ses arpèges, ses accords aux harmonies luxuriantes et une utilisation subtile de la pédale. L'originalité de l'écriture et des techniques instrumentales fera par la suite de cette œuvre une référence pour quantité de compositeurs s'intéressant au violon, notamment Béla Bartók.

Dans le premier Mythe, La fontaine d'Aréthuse, le dieu du fleuve Alphée tombe amoureux de la nymphe Aréthuse qui, prise de panique, prend la fuite. Elle demande alors

de l'aide à la déesse Artémis qui la cachera tout d'abord dans un nuage, puis la transformera en fontaine. Les accords en trémolo du piano donnent une impression de fluidité et évoquent ses eaux parfois tourmentées, tandis que le violon, presque mystique, déploie des mélodies somptueuses, parfois interrompues par des cascades sonores agitées et autres moments sauvages évoqués par les deux instruments.

Dans le deuxième mythe, **Narcisse**, qui s'abreuve à une source, voit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux. Désespéré de ne pouvoir rattraper sa propre image après de longs jours passés à se contempler, il finit par mourir de cette passion qu'il ne peut assouvir. On est ici encore émerveillé par la capacité évocatrice de l'écriture instrumentale et le caractère narratif admirablement rendu par le compositeur. L'atmosphère onirique et éthérée de la pièce laisse naturellement place à la naissance de cet amour. Dans la deuxième partie, les deux instruments semblent se poursuivre dans un mouvement continuellement ascendant, Narcisse prenant conscience qu'il court à sa perte, en ne pouvant cependant y remédier.

Szymanowski nous livre dans une lettre une description détaillée du troisième mythe, **Dryades et Pan** : « ... une forêt murmurante pendant une chaude nuit d'été, des milliers de voix mystérieuses s'entremêlent dans l'obscurité, festives et dansantes dryades. Soudain, le son de la flûte de Pan. À la fois calme et agité, suivi d'une mélodie suggestive. Pan apparaît. Le regard érotique des Dryades et l'indescriptible effroi dans leurs yeux. Pan disparaît, la danse reprend, puis tout se calme dans la fraîcheur et le calme du soleil levant. Pour l'essentiel, l'expression d'un songe d'une nuit d'été tourmentée ». La mélodie du violon, au caractère hypnotique, imite ici par un jeu en sons harmoniques naturels la flûte de Pan de manière réaliste.

Nocturne et Tarentelle op. 28 voit le jour pendant cette même période créatrice intense de 1914/1915, peu de temps après les Mythes. La pièce adopte une coloration hispa-

nisante, très en vogue au début du siècle, et laisse supposer que les compositions de Manuel de Falla ont eu une influence sur Szymanowski. Son séjour en Italie est quant à lui peut être à l'origine du titre de l'œuvre, la tarentelle étant une danse traditionnelle du sud de l'Italie. Le nocturne instaure l'ambiance mystérieuse d'une chaude nuit orageuse, dans laquelle s'immiscent des rythmes espagnols. La tarentelle interrompt de manière abrupte ce calme avec son rythme effréné. Son énergie et ses nuances dynamiques extrêmes emportent l'auditeur dans une sorte d'ivresse euphorisante.

Chant de Roxane est un arrangement réalisé par Kochanski d'un air extrait de l'opéra *Le roi Roger* op. 46, composé entre 1918 et 1924. Dans son unique opéra, les charmes de l'Orient apparaissent sous les traits d'un jeune berger séduisant, qui tend un piège au couple royal. Cet air de la reine est rempli d'un abandon hypnotique, de sensualité et d'envoûtement.

La Berceuse d'Aitacho Enia op. 52 voit le jour lors d'un séjour dans le Pays basque. Szymanowski écrit : « *Aitacho Enia* est un mot basque, je ne sais pas ce que cela veut dire, mais cela sonne bien et étrange, et je l'ai gardé dans le titre. La maison à Saint-Jean-de-Luz, dans laquelle j'ai passé tout l'été, porte ce nom. » Le rythme continu de berceuse joué par le piano, et la ligne mélodique, simple, presque fredonnée du violon donnent à la pièce un caractère méditatif.

Au cours de ce qu'on qualifie sa troisième période créatrice, des années 20 à sa mort en 1937, Szymanowski s'intéresse intensément à la musique populaire polonaise. Le ballet **Harnasie** op. 55 en est l'illustration, le compositeur développant un style innovant, se basant sur des mélodies et éléments issus du folklore de son pays. Kochanski en adaptera la danse paysanne pour le violon.

La musique de Szymanowski fut une révélation pour notre duo. Son langage nous a

immédiatement fascinées, et c'est pourquoi nous avons dès notre premier concert régulièrement intégré ses pièces à nos programmes. Nous sommes toutes deux intéressées par l'expression des sentiments humains dans l'art, dans un monde qui semble de plus en plus se concentrer sur l'aspect fonctionnel. Quelles sont les limites de ce que l'on peut ressentir, exprimer et partager ? De ce point de vue, l'œuvre de Szymanowski nous ouvre de nouveaux horizons. Nous espérons pouvoir communiquer aux auditeurs les richesses de cette musique, parfois peu facile d'accès, mais d'une intensité et poésie incomparables.

Henrike Brügggen, Marie Radauer-Plank

Références:

Teresa Chylinska « Szymanowski »

Alistair Wightman « Szymanowski on Music »

Stephen Downes « Szymanowski – Eroticism and the Voices of Mythology »

« Karol Szymanowski in seiner Zeit, » edited by Michal Bristiger, Roger Scruton and Petra Weber-Bockholdt

« Szymanowski – Correspondence with Universal Edition, » published by Universal Edition (UE)

Les artistes

Notes biographiques

Née à Salzbourg, Marie-Stephanie Radauer-Plank débute l'étude du violon à l'âge de 4 ans. Elle est admise à 10 ans en cycle préparatoire de l'Université Mozarteum de Salzbourg dans la classe de Benjamin Schmid et de Lukas Hagen. Elle étudie ensuite avec Ulf Schneider à Hanovre et Augustin Dumay à la Chapelle royale Reine Élisabeth de Belgique. D'importantes inspirations lui ont été également fournies par Thomas Brandis, Hatto Beyerle, Christiane Hutcap, Jean-Jacques Kantorow, Berent Korfker, Konrad Other, Igor Ozim, Eduard Schmieder, ainsi que par des membres du quatuor Artemis.

S'intéressant également au répertoire baroque et à la pratique sur instruments anciens, Marie Radauer-Plank a étudié le violon baroque auprès de Reinhard Goebel ; elle collabore régulièrement avec Concerto Melante et l'Ensemble Diderot. La violoniste est lauréate de nombreux concours internationaux, parmi lesquels celui de Johann-Sebastian-Bach Leipzig (2e prix en 2014), de Louis Spohr à Weimar, Gradus ad Parnassum à Vienne, ainsi que du concours « Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft ».

Ses concerts l'amènent à se produire sur les scènes d'Europe, d'Asie et des États-Unis. Elle est apparue en soliste avec l'Orchestre de la radio de Munich, l'Orchestre de chambre de Stuttgart, l'Orchestre de l'Académie musicale Mahler et l'Orchestre de chambre iPalpiti.

Marie Radauer-Plank a joué en tant que chambriste aux côtés de Julius Berger, Wolfram Christ, François Dumont, Lukas Hagen, Leonid Gorokhov, Tatiana Masurenko, Hagai Shaham ainsi qu'avec des membres de l'Orchestre philharmonique de Berlin. En 2007, elle a fondé le duo Brügggen-Plank avec la pianiste Henrike Brügggen. Elle a été boursière de la Fondation Natixis Banque populaire.

Marie Radauer-Plank joue sur un violon de Dom Nicolo Amati de 1746.

Henrike Brügggen a commencé l'étude du piano à l'âge de six ans. À 15 ans, elle devient l'élève de Heidi Köhler, puis de Karl-Heinz Kämmerling à la Hochschule für Musik und Theater de Hanovre. Après avoir obtenu son diplôme avec la plus haute distinction, elle se perfectionne auprès d'Anatol Ugorski à la Hochschule de Detmold. Henrike Brügggen a enseigné aux Hochschule de Hanovre et de Munich, ainsi qu'au Leopold-Mozart-Zentrum d'Augsbourg.

Elle est lauréate de plusieurs concours internationaux, parmi lesquels le concours Steinway, le concours campus, ainsi que le concours allemand « Jugend musiziert » dans les catégories soliste et musique de chambre. Elle a bénéficié du soutien de la fondation Vera Ritter, du Deutscher Musikwettbewerb, et a été admise dans la série de concerts « Jeunes artistes » organisée par l'État allemand.

Henrike Brügggen s'est produite en soliste avec divers orchestres, notamment avec le Sinfonia Varsovia et l'Orchestre symphonique de Göttingen. Elle est régulièrement l'invitée de festivals renommés (Schwetzingen, Mecklenburg-Vorpommern). On a également pu l'entendre sur les ondes des radios allemandes Deutschlandradio Kultur, NDR et SWR. Elle a par ailleurs profité des conseils et du soutien d'artistes prestigieux tel que Sándor Falvai, Gyöngyi Keveházi, Thomas Brandis, le quatuor Alban Berg, Hatto Beyerle et Ulf Schneider.

La musique de chambre occupe une place centrale dans l'activité d'Henrike Brügger. En 2007, elle fonde avec la violoniste Marie Radauer-Plank le Duo Brügger Plank, qui se produit régulièrement en Allemagne et à l'étranger. Elle joue par ailleurs dans diverses autres formations de musique de chambre.

GEN 17459

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 Festeburgkirche, Frankfurt a.M., Germany

June 14–16 and September 27, 2016

Recording Producer/Tonmeister/Editing: Alfredo Lasheras Hakobian

Piano: Steinway D · Piano Tuner: Oliver Hoyer

English Translation: Matthew Harris

French Translation: Matthieu Gauci-Ancelin

French Proofreading: Laurence Wuillemmin

Photography: Irène Zandel,

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego, 1914 Londyn

Paweł Kocharński i Karol Szymanowski (p. 14)

Editorial: Katrin Haase

Layout: Silke Bierwolf

Graphic Concept: Thorsten Stapel

© + © 2017 GENUIN classics, Leipzig, Germany

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

