

includes WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

GRAND
PIANO

FIŠER
COMPLETE PIANO SONATAS

ZUZANA ŠIMURDOVÁ

LUBOŠ FIŠER (1935–1999)

COMPLETE PIANO SONATAS

ZUZANA ŠIMURDOVÁ, Piano

Catalogue number: GP770

Recording Dates: 5-6 December 2016

Recording Venue: DanLyn Studios, Edmonton, Alberta, Canada

Piano: Bösendorfer Grand Piano, Model 225

Piano Technician: Bruce Bischoff

Publisher: Bärenreiter

Producer: Dr Mikolaj Warszynski

Engineer: Marc Gueroult (Studio Madison-Alfort, Paris, France)

Editor: Simon Gibeau (Edmonton, Alberta, Canada)

Booklet Notes: Zuzana Šimurdová

German translation by Cris Posslac

Artist photograph: Photofun427, Daegu

Composer photograph: CTK/Dolezal Michal

Cover Art: Tony Price: *Three Squares Vertical Diagonal'*

www.tonyprice.org

The artist would like to acknowledge the following support:

Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Canada

Mazurka Music and Arts Society, Alberta, Canada

Edmonton Arts Council, Canada

	PIANO SONATA NO. 1 (1955)	14:58
1	I. Allegro energico	05:24
2	II. Andante	04:20
3	III. Presto	05:14
	PIANO SONATA NO. 3 (1960) *	13:17
4	I. Grave – Vivace	07:22
5	II. Adagio	05:55
6	PIANO SONATA NO. 4 (1962-1964) *	10:11
7	PIANO SONATA NO. 5 (1974)	08:23
8	PIANO SONATA NO. 6, 'FRAS' (1978)	06:11
9	PIANO SONATA NO. 7 (1985) *	09:38
10	PIANO SONATA NO. 8 (1995)	06:17

*

WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL TIME: 68:55

LUBOŠ FIŠER (1935–1999) COMPLETE PIANO SONATAS

Luboš Fišer is one of the Czech Republic's most influential and versatile composers of the 20th century. Many of his compositions were written under difficult political conditions during the Communist regime, setting the basis for the emergence of his particular style, and establishing him as a composer of significance.

Luboš Fišer was born in 1935 in Prague, capital of the then Czechoslovak Republic, where he lived for the duration of his life. He studied composition at the Prague Conservatory and continued at the Academy of Performing Arts in Prague as a pupil of professor Emil Hlobil. Fišer's early compositions were influenced by late Romanticism and neo-Classicism, whereas his individual compositional style began to take shape towards the end of his studies. In 1960, he graduated in composition with the production of his one-act opera, *Lancelot*. The success of this opera foreshadowed his later compositions for the theatre, film and television which would exceed 300 works.

Fišer's compositional style of the 1960s incorporates elements of aleatory technique, melodic writing, and thematic repetition and transformation – compositional devices which continued to be essential throughout his oeuvre. Significant works from this period include *Piano Sonata No. 3* (1960), *Piano Sonata No. 4* (1962-64), *Concerto for Piano and Chamber Orchestra* (1964), *Fifteen Prints after Dürer's Apocalypse* for orchestra (1965), the choral Capriccios (1966) inspired by the paintings of Francisco Goya, and the *Requiem* (1968). The *Fifteen Prints after Dürer's Apocalypse* won him First Prize in a UNESCO International Composer's Tribune held in Paris in 1967. In the 1970s, Fišer had developed his signature style, mastering the distillation and concentration of formal structures. This is most apparent in Fišer's one-movement *Piano Sonatas Nos. 4, 5, 6, 7 and 8*.

From 1963 onwards, he began writing music for the stage and screen, working with prominent directors such as Peter Weigel, Jaromíl Jireš, Karel Kachyňa, Juraj Herz and Oldřich Lipský. Fišer was awarded the Premio Italia over two consecutive years: for the films *Labyrinth of Power* directed by Weigl in 1979, and *Golden Eels* directed by Kachyňa in 1980. Other national and international prizes were to follow, and during the last years of his life, he won the prestigious Czech Lion Award for two films: *Golet in the Valley* (1995) directed by Zeno Dostál, and *King Ubu* (1996) directed by František Brabec.

Notwithstanding his prolific film writing career, Fišer was a prodigious composer for the concert hall, integrating the best of his remarkable imagination and skills. However, Luboš Fišer's eight piano sonatas have a special place in his oeuvre. In a letter to professor Jindřiška Bártová, he confessed his passion for piano as 'his greatest love of all'.

* * *

Fišer's *Piano Sonata No. 1* was composed in 1955 during his studies at the Prague Conservatory. After writing the *Symphony No. 1*, *Serenade for Orchestra*, the *Piano Quintet* and the *Sextet for Piano and Brass Instruments*, he was ready to compose a piece for the solo instrument. Piano became his intimate diary throughout his life, reflecting each important phase over the course of 40 years. In *Sonata No. 1*, Fišer strictly respects the neo-Classical form and creates a sonata of three movements which stands in contrast to his later piano sonatas. *Sonata No. 1* was premiered by Fišer's classmate and friend Antonín Jemelík in Theatre D34, Prague in 1956.

Sonata No. 2 was finished in 1957 but it was discarded by the composer owing to his excessive self-criticism. Unfortunately, it was never recovered.

In *Sonata No. 3*, composed in 1960, Fišer's distinctive style begins to emerge – albeit while still a student at the Music Academy of Performing Arts in Prague. Originally bearing the title *Fantasia*, this was later removed by the composer. *Sonata No. 3* consists of two movements, but it abandons traditional form. The first movement (*Grave – Vivace*), makes dramatic use of contrasting accentuation and impulsive tempi. The second movement (*Adagio*), opens with a beautiful lyrical theme, which is quickly followed by the contrasting rhythmical patterns and fugitive themes. Together with both the *Sonata for Violin and Piano 'The Hands'* and the *Fourth Piano Sonata*, *Sonata No. 3* belongs to a triad of compositions – all of which incorporate an outstanding schematic structure, combining great transparency and dramatic impact. *Sonata No. 3* was premiered in Prague by Antonín Kubálek, in 1960.

Whereas the earlier sonatas No. 1 and No. 3 consist of three and two movements respectively, the ensuing sonatas all utilise a one-movement structure.

Sonata No. 4, written in 1962–64 is dedicated to the memory of Fišer's friend, pianist Antonín Jemelík, who died tragically. The inner content is inspired by their mutual admiration for the work of Alexander Scriabin. Fišer incorporated a quotation from their favourite Scriabin piece, *Piano Sonata No. 10, Op. 70*, in his Sonata No. 4. This one-movement work is divided into numerous segments – grouped into two sections, exposition and development. His compositional method – a clear-cut manner of divisions, semi-tonal melody and sharply contrasting dynamics – all lend their force and transparency to the piece. Sonata No. 4 is a masterpiece of the mid-1960s, together with his other compositions of the period, such as *Concerto da camera* for piano and orchestra (1965), *Fifteen Prints after Dürer's Apocalypse* (1965), and *Requiem* (1968). Sonata No. 4 was premiered by Pavel Štěpán in Prague's Rudolfinum in 1965.

Sonata No. 5 was composed in 1974, ten years after the Sonata No. 4. It consists of short contrasting sections which are created from brief ostinato motifs. Thematic material is used sporadically but effectively, and Fišer achieves dramatic results which culminate in the coda. In Sonata No. 5, there occurs a shift in his compositional style: with the exception of the final coda, Fišer exclusively applies the notes B flat, B, C, C sharp, F, F sharp, G – previously used in his *Fifteen Prints after Dürer's Apocalypse*. Sonata No. 5 was premiered by František Maxián in Prague, in 1980.

Sonata No. 6 is the only one of the sonatas to be given a subtitle, *Fras* (the old Slavonic word for 'devil'). It was written in 1978 and premiered one year later in Prague, by Eva Krámská. During this period, Fišer returned to a more traditional approach of musical expression and notation. From the *Fourth Sonata* onwards, there is a development towards greater density – especially with structures involving smaller intervals – in order to achieve maximum dramatic effect. This is also evident in the orchestral works from this period: *Labyrinth* (1977), *Meridian* (1980), and *Istan* (1980). Simultaneously, Fišer began to receive international recognition for his film music: *Dinner for Adele* (1977), *The Secret of Steel City* (1979) and *The Mysterious Castle in the Carpathians* (1981).

In 1985, Fišer composed Sonata No. 7, dedicated to his friend, pianist František Maxián. Although the first performance was given in Munich in 1987, Maxián gave the Czech premiere in 1990, during the Prague Spring Festival. This one-movement work arose almost a decade after Sonata No. 6, around the time of Fišer's film-opera

Eternal Faust. Sonata No. 7 is modal and divided into short sections which are closely integrated and unified, despite the strict concentration of form prevalent in his works from the 1960s. The composer uses expansive lyrical melodies as an effective contrast to the short ostinato themes. This tendency, already apparent in Sonata No. 5, was fully developed during the 1990s. Other works from this period to use this technique include *Sonata for Viola and the String Quartet* (1991) and *Sonata for Leonardo* (1994) for guitar and string orchestra.

Fišer's final piano sonata, No. 8, was composed in 1996 and is marked by the melancholy and pessimism of its melodic writing. It has the shortest form of all the piano sonatas and there is a noticeable decrease in the sharp contrasts of the individual sections. The consistency of musical expression and simplicity of the melodic line, is very specific to Fišer's compositions from the 1990s. In 1996, together with Sylvie Bodorová, Zdeněk Lukáš and Otmar Mácha, Luboš Fišer became a member of the group of four Czech composers, known as Quattro. The credo of the group was to approach a new generation of listeners through the immediate emotional impact of music.

In the creation of his eight piano sonatas, Luboš Fišer was able to consolidate his visionary imagination and artistic talent over the course of his lifetime. This remarkable contribution to piano literature is unique in its time. The piano sonata cycle is a testament to Fišer's constantly evolving compositional style.

Luboš Fišer's complete cycle of eight piano sonatas was published by Bärenreiter in Prague. The composer's manuscripts are kept at the National Museum of Music in Prague, Czech Republic.

Zuzana Šimurdová

LUBOŠ FIŠER
© CTK/Dolezal Michal

LUBOŠ FIŠER (1935–1999) SÄMTLICHE KLAVIERSONATEN

Luboš Fišer war einer der einflussreichsten und vielseitigsten tschechischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Viele seiner Werke entstanden unter den schwierigen politischen Bedingungen des kommunistischen Regimes und legten den Grund für seinen sehr persönlichen Stil, mit dem er sich als bedeutender Komponist etablieren konnte.

Luboš Fišer wurde 1935 in Prag, der Hauptstadt der einstigen Tschechoslowakei, geboren und verbrachte dort auch sein gesamtes Leben. Er studierte am Prager Konservatorium und danach bei Emil Hlobil an der Akademie für Darstellende Künste. Nachdem seine frühen Werke von der Spätromantik und dem Neoklassizismus beeinflusst waren, begann sich gegen Ende des Studiums allmählich sein individueller Kompositionsstil auszuprägen. 1960 legte er seine Kompositionsprüfung mit der Produktion der einaktigen Oper *Lancelot* ab. Der Erfolg dieser Oper war bereits ein Hinweis auf die mehr als dreihundert Kompositionen, die er später für Film, Fernsehen und Theater schreiben sollte.

In den sechziger Jahren findet man bei Fišer aleatorische Elemente und eine melodische Schreibweise sowie thematischen Wiederholungen und Transformationen – mithin kompositorische Mittel, die für sein gesamtes Schaffen von Bedeutung waren. Wichtige Werke der damaligen Zeit waren die dritte und vierte Klaviersonate aus den Jahren 1960 bzw. 1962-64, das Konzert für Klavier und Kammerorchester (1964), die *Fünfzehn Blätter nach Dürers Apokalypse* (1965), die von Francisco Goya angeregten Capricci für Chor (1966) und das Requiem (1968). Für die *Fünfzehn Blätter nach Dürers Apokalypse* erhielt Fišer 1967 in Paris den Ersten Preis eines Internationalen Kompositionswettbewerbs der UNESCO. In den siebziger Jahren hatte Fišer seinen charakteristischen Stil entwickelt, der sich in der meisterhaften Destillation und Konzentration formaler Strukturen zeigte, wie sie besonders in den einsätzigen Klaviersonaten Nr. 4 – 8 zu beobachten sind.

Seit 1963 komponierte Fišer für Bühne und Leinwand, wobei er mit so bekannten Regisseuren wie Peter Weigl, Jaromíl Jireš, Karel Kachyňa, Juraj Herz und Oldřich Lipský zusammenarbeitete. Zweimal nacheinander erhielt Fišer den Premio Italia, und zwar für die Musik zu Peter Weigls *Bludiste moci* (»Das Labyrinth der Macht«, 1979) und zu Karel Kachyňas *Zlati uhori* (»Die goldenen Aale«, 1980). Weitere nationale und internationale Preise

folgten, darunter in den letzten Lebensjahren der renommierte »Tschechische Löwe« für die Musik zu Zeno Dostáls *Golet v udoli* (»Golet im Tal«, 1995) und František Brabecs *König Ubu* (1996).

Neben seiner umfassenden Arbeit als Filmkomponist hat er sich auch mit großer Fantasie und bemerkenswertem Können im Konzertsaal profiliert. Einen besonderen Platz nehmen in seinem Œuvre die acht Klaviersonaten ein. Jindříška Bárlová gestand er in einem Brief, dass seine größte Leidenschaft überhaupt die Liebe zum Klavier sei.

Seine erste Klaviersonate schrieb Fišer 1955 nach seinem Studium am Prager Konservatorium. Nach der ersten Symphonie, der Serenade für Orchester, dem Klavierquintett und dem Sextett für Klavier und Blechbläser fühlte er sich bereit zu einem Stück für das Soloinstrument, das über einen Zeitraum von vierzig Jahren als intimes Tagebuch jede wichtige Lebensphase reflektierte. In seiner ersten Sonate hielt sich Fišer streng an die neoklassizistische Form und schuf ein dreisätziges Werk, das sich deutlich von den späteren Geschwistern unterscheidet. Die Sonate wurde 1956 von Fišers Klassenkamerad und Freund Antonín Jemelík im Prager Theater D34 uraufgeführt.

Die 1957 vollendete zweite Sonate fiel der übertriebenen Selbtkritik des Komponisten zum Opfer. Sie ist bedauerlicherweise nie wieder aufgetaucht.

In der Sonate Nr. 3 aus dem Jahre 1960 entwickelt sich allmählich Fišers persönlicher Stil, obwohl er noch an der Prager Hochschule für Darstellende Künste studierte. Ursprünglich hieß das Werk *Fantasia*, doch der Komponist strich diesen Titel später. Die zweisätzige Sonate wendet sich von der traditionellen Form ab. Der erste Satz (Grave – Vivace) arbeitet auf dramatische Weise mit kontrastierenden Akzenten und impulsiven Tempi. Der zweite Satz (Adagio) beginnt mit einem schönen lyrischen Thema, dem schnell kontrastierende rhythmische Muster und flüchtige Themen folgen. Mit der Violinsonate »Die Hände« und der nächsten Klaviersonate bildet das Werk eine Trilogie, deren Teile durch außergewöhnliche Strukturen, große Transparenz und dramatische Effekte miteinander verbunden sind. Die dritte Sonate wurde 1960 von Antonín Kubálek in Prag uraufgeführt.

Alle weiteren Sonaten Fišers sind einsätzig. Die Sonate Nr. 4 entstand in den Jahren 1962–64 und ist dem Gedächtnis des Pianisten Antonín Jemelík gewidmet, der damals auf tragische Weise ums Leben gekommen war. Der Inhalt des Werkes verrät die Bewunderung, die die beiden Freunde dem Schaffen Alexander Skrjabins entgegenbrachten. Fišer zitiert eine Stelle aus Skrjabins zehnter Sonate op. 70, die seine beiden Verehrer besonders schätzten. Fišers vierte Sonate ist in zahlreiche Segmente unterteilt, die er in Exposition und Durchführung zusammengefasst hat. Seine kompositorischen Mittel – eine klare Gliederung, semitonale Melodien und scharf kontrastierende Dynamik – verleihen dem Stück Kraft und Transparenz. Die Sonate gehört neben dem *Konzert für Klavier und Kammerorchester* (1965), den *Fünfzehn Blättern nach Dürers Apokalypse* (1965) und dem *Requiem* (1968) zu den Meisterwerken der sechziger Jahre. Sie wurde 1965 von Pavel Štěpán im Prager Rudolfinum uraufgeführt.

Die Sonate Nr. 5 entstand 1974, mithin zehn Jahre nach ihrer älteren Schwester. Sie besteht aus knappen, kontrastierenden Abschnitten, die sich aus kurzen Ostinatomotiven ergeben. Thematisches Material wird sporadisch, aber effektvoll eingesetzt. Die dramatischen Ergebnisse finden ihren Höhepunkt in der Coda. Das Werk verrät einen Wandel des kompositorischen Stils: Mit Ausnahme der Coda verwendet Fišer hier eine harmonische Fortschreitung mit den Tönen B, H, C, Cis, Fis und G, wie er sie zuvor bereits in seinen *Fünfzehn Drucken* benutzt hatte. Die fünfte Sonate wurde 1980 von František Maxián in Prag uraufgeführt.

Als einzige der sieben erhaltenen Sonaten trägt die Sechste einen Untertitel: *Fras*, das alte slawische Wort für »Teufel«. Sie entstand 1978 und wurde ein Jahr später in Prag von Eva Krámská uraufgeführt. In dieser Zeit kehrte Fišer zu einem traditionelleren musikalischen Ausdruck und Schriftbild zurück. Seit der vierten Sonate entwickelte sich – vor allem in den von kleinen Intervallen bestimmten Strukturen – eine immer größere Dichte, die ein Maximum an dramatischen Effekten erreichen sollte. Das zeigt sich auch in den Orchesterwerken dieser Zeit: *Labyrinth* (1977), *Meridian* (1980) und *Istan* (1980). Gleichzeitig fand Fišer allmählich internationale Anerkennung für seine Filmmusiken: *Adele hat noch nicht zu Abend gegessen* (1977), *Geheimnis der stählernen Stadt* (1979) und *Das Geheimnis der Burg in den Karpaten* (1981).

Die siebte Sonate aus dem Jahre 1985 hat Fišer dem befreundeten Pianisten František Maxián gewidmet. Nachdem die Uraufführung 1987 in München stattgefunden hatte, gab Maxián beim *Prager Frühling* von 1990

die tschechische Premiere. Das Werk ist acht Jahre jünger als die sechste Sonate und gehört somit in die Zeit der Fernsehoper *Der ewige Faust*. Die Sonate ist modal und besteht aus gedrängten, eng miteinander verbundenen Abschnitten, wobei die dramatische Kürze inzwischen nicht mehr so extrem ist wie in den Werken der sechziger Jahre. Der Komponist verwendet ausgedehnte lyrische Melodien als wirkungsvollen Kontrast zu kurzen Ostinato-Themen. Diese Neigung, die sich schon in der fünften Sonate gezeigt hatte, ist in den neunziger Jahren voll entwickelt. Andere Werke der Zeit, in denen Fišer dieselbe Technik benutzte, sind die Sonate für Bratsche und Streichquartett (1991) und die Sonate für Leonardo (1994) für Gitarre und Streichorchester.

Seine achte und letzte Klaviersonate schrieb Fišer im Jahre 1996. Auffallend ist die melancholische, pessimistische Melodik des Werkes, das von allen Sonaten die kürzeste ist. Es fällt auf, dass die Gegensätze zwischen den einzelnen Abschnitten an Schärfe verloren haben. Die Stetigkeit des musikalischen Ausdrucks und die Einfachheit der melodischen Linie sind deutliche Kennzeichen der Werke, die Fišer in den neunziger Jahren komponiert hat. 1996 gründete er zusammen mit Sylvie Bodorová, Zdeněk Lukáš und Otmar Mácha die tschechische Komponistengruppe Quattro, die sich zum Ziel gesetzt hatte, durch unmittelbare emotionale Wirkungen eine neue Hörergeneration zu erreichen.

In seinen Klaviersonaten konnte Luboš Fišer im Laufe seines Lebens seine visionäre Fantasie und seine künstlerische Begabung konsolidieren. Dieser bemerkenswerte Beitrag zur Klavierliteratur ist in seiner Zeit einzigartig und zeigt, wie sich Fišers musikalischer Stil ständig weiterentwickelte.

Luboš Fišers Sonaten wurden von Bärenreiter in Prag veröffentlicht. Die Autographen werden im Nationalmuseum für Musik in Prag aufbewahrt.

Zuzana Šimurdová
Deutsche Fassung: Cris Posslac

ZUZANA ŠIMURDOVÁ

Zuzana Šimurdová is a Czech-Canadian pianist fascinated by classical and contemporary music. She has given solo and chamber concerts across Europe, the US, Canada, China and South Korea. A graduate from the Université de Montréal and Concordia University (Canada), the Janáček Conservatory, Ostrava and the Janáček Academy of Music and Performing Arts, Brno (Czech Republic), she continued her studies under the guidance of Professor Renna Kellaway at the Royal Northern College of Music (UK).

Šimurdová began her international career as a laureate of the UNESCO-Aschberg Bursarie Awards in Paris followed by First prize at the International Music Competition Anglo-Czechoslovak Trust in London and the Janáček First Prize at the International Piano Masterclasses Competition 'Prague-Vienna-Budapest'. Among recent highlights is her Carnegie Hall debut as a winner of the Chopin Award at the IBLA Grand Prize International Competition and her debut performances in South Korea and China as part of the ZUMI (Warszynski-Šimurdová) Piano Duo, formed together with her husband, Dr Mikolaj Warszynski.

She recorded her first CD *Préludes à un pays vrai*, with works by the contemporary Québécois composer, Jean Chatillon, for which she was awarded the Orpheus Prize from the Delian Composers Association in the United States, and became a Laureate of Vivacité Montréal. Her second album "Chopin" was released in 2012 on the Canadian label PGaudio.

Zuzana Šimurdová has been invited to perform at various summer festivals across Europe. She has also been a featured artist on radio broadcasts in the Czech Republic and Canada, and made TV appearances on France 2, ČT2 and OMNI TV Toronto.

www.zuzanapianist.com

ZUZANA ŠIMURDOVÁ
© Photofun427, Daegu

LUBOŠ FIŠER

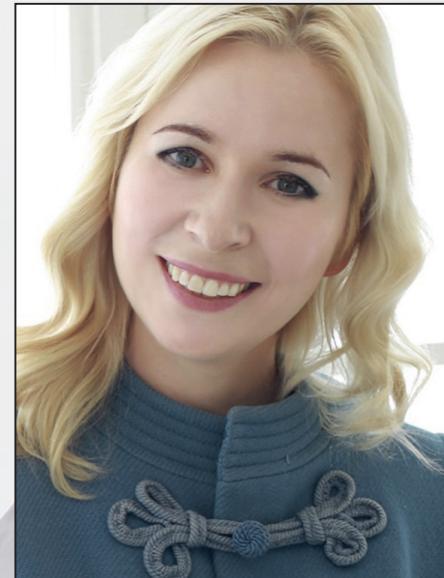
COMPLETE PIANO SONATAS

Luboš Fišer was one of the most influential and versatile Czech composers of the 20th century, with a prolific and impressive body of work for the stage, screen and concert hall. Fišer's eight piano sonatas (of which the second is lost), were composed for the instrument described by the composer as 'his greatest love of all'. Retaining a special place in Fišer's oeuvre, they became an intimate diary of his constantly evolving compositional style, from his student days and the neo-classical Sonata No. 1, through the experimental sonatas of the 1960s and 1970s, to the simplicity of melodic line and the immediate emotional impact of the final sonata, No. 8.

1-3	PIANO SONATA NO. 1 (1955)	14:58
4-5	PIANO SONATA NO. 3 (1960) *	13:17
6	PIANO SONATA NO. 4 (1962-1964) *	10:11
7	PIANO SONATA NO. 5 (1974)	08:23
8	PIANO SONATA NO. 6, 'FRAS' (1978)	06:11
9	PIANO SONATA NO. 7 (1985) *	09:38
10	PIANO SONATA NO. 8 (1995)	06:17

* WORLD PREMIÈRE RECORDING

TOTAL PLAYING TIME: 68:55

ZUZANA ŠIMURDOVÁ

SCAN FOR MORE
INFORMATION

GP770

05537

GRAND
PIANO

© & © 2017 HNH International Ltd. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English and French. Distributed by Naxos.