

JOACHIM MENDELSON
GRAŻYNA BACEWICZ
CHAMBER WORKS

CHANDOS

SILESIA QUARTET WITH
KAROLINA STALMACHOWSKA OBOE
PIOTR SAŁAJCZYK PIANO

Photograph in the Mendelson family private collection © Universal Eschig

Joachim Mendelson

première recordings

Joachim Mendelson (1892–1943)

String Quartet No. 1 (early 1930s?) **16:16**

(1er Quatuor à cordes)

Dédié au Quatuor Roth

1	I Moderato con spirito – Più mosso – Poco più lento ma non troppo – Poco più mosso – Tempo I – Più agitato e energico – Più lento ma non troppo – Poco più mosso – Tempo I – Più mosso – Andante – Poco a poco appassionato e accelerando – Allargando – Tempo I	5:42
2	II Largo – Poco agitato – Adagio (Più mosso) – Più mosso – Poco a poco ritenuto – Lento – Poco agitato – Lento – Poco agitato – Adagio (Più mosso)	6:38
3	III Allegro con brio molto vivace – L'istesso tempo – Con fuoco e anima – Più tranquillo – Poco accelerando – L'istesso tempo	3:49

Quintet (1939)*

13:23

for Violin, Viola, Cello, Piano, and Oboe

4	I Allegro – Un poco più lento – Scherzando –
Tempo I – Meno mosso – Tempo I – [] –
Tempo I – Un poco più lento – Più mosso e energico –
Energico – Un poco allargando – A tempo	4:53
5	II Molto lento espressivo	3:27
6	III Allegro con brio – Più lento –
A tempo – Più agitato – Meno mosso ma non troppo –
Tempo I – Molto agitato – Quasi furioso –
Tempo I – Più lento – Tempo	4:54

Grażyna Bacewicz (1909–1969)

String Quartet (1929–30)

7:48

(Youthful work)

Edited by Royal String Quartet

7	Allegro moderato	3:19
8	Molto adagio	1:34
9	Fuga. Allegro molto moderato – Cadenza	2:48

Quatuor (à cordes) (c. 1965) **18:15**

Edited by Royal String Quartet

10	I Allegro - Tempo comodo - Meno mosso - Poco più mosso - Grandioso	5:18
11	II Grave - Meno mosso - Tempo I	4:26
12	III Capriccioso	3:27
13	IV Maestoso - Poco più mosso - Poco meno mosso - Più mosso	4:53
		TT 56:00

Silesian Quartet

Szymon Krzeszowiec violin

Arkadiusz Kubica violin (except Quintet)

Lukasz Syrnicki viola

Piotr Janosik cello

with

Karolina Stalmachowska oboe*

Piotr Sałajczyk piano*

Grażyna Bacewicz, 1952

Silesian Quartet

Karolina Salejczyk

Mendelson / Bacewicz: Between the Poles of Polish Modernity

Biographical introduction

This exciting programme of chamber music by two Warsaw composers – Joachim Mendelson and Grażyna Bacewicz – demonstrates, in the first place, the musical energy produced by the fascinating milieus, the different backgrounds, that forged the cultural core of Poland. It also alerts us to the immensity of the cultural losses which occurred there as a result of the implementation of Nazi imperial and racial policies, its most tragic effects the mass murder of civilians and total destruction (or plunder) of works of art. The musical legacies of generations were methodically destroyed, on a scale unfathomable in other European countries. Those countless musical manuscripts which publishing houses failed to protect are among the victims of the barbaric soldiers who claimed to represent the highest ideals of Germanic culture and thus justified the utmost suffering that was inflicted on their neighbouring country.

Joachim Mendelson (his name was also spelled Mendelsohn and his first name variant is Leon) was born in Warsaw in 1890 and after completing his music studies there,

and then in Berlin, arrived in Paris in 1929, where he joined the Association des Jeunes Musiciens Polonais, which had been founded in 1926 to facilitate the study, publication, and promotion of the works of young Polish composers. His medical condition, a result of short stature (what used to be known as 'dwarfism'), did not prevent him from taking part in musical life, and his outstanding talent, promoted by the Association, was appreciated – not least thanks to such well-established musicians as the Roth Quartet who performed his First String Quartet. It was Karol Szymanowski who served as spiritual father of this turn of the younger generation of composers towards France. Ignacy Jan Paderewski, who became the honorary president of the Association in 1927, other established Polish musicians such as Artur Rubinstein, and several French ones, among them Maurice Ravel, Arthur Honegger, and Nadia Boulanger, supported them in various ways. The Association was presided over by Piotr Perkowski, a composer who would prove instrumental in saving the lives of Władysław Szpilman and other musicians during the Nazi occupation of Poland.

Nadia Boulanger gave additional composition lessons to several young composers, among them Grażyna Bacewicz, born in 1909, who after graduating from the Warsaw Conservatoire, in 1932 (in composition, violin, and piano!), would continue her studies in Paris, at the École Normale de Musique, in 1932 – 33 (in her case thanks to a scholarship offered by Paderewski). An outstanding violinist, she also at that time studied with Henri Touret, and then, in 1934, with Carl Flesch. She also gave several concerts during these Parisian years. The goal of the Association consisted, however, not only in propagating Polish composers abroad, but also in bringing the resource represented by their knowledge back to Poland, as it was recognised that the young state, re-established in 1918 after more than a century of joint occupation by Russia, Prussia, and Austria, needed to provide musical education at the highest level and to further the strongest 'musical forces', as it was termed at that time. That is why both Mendelson and Bacewicz returned to Warsaw and worked there until 1939. He lived at no. 23, Śniadeckich Street, taught theory and harmony at the Institute of Music, and was active in the Jewish Music Society. She became leader of the Polish Radio Symphony Orchestra, established by Grzegorz Fitelberg

in 1934, and continued her career as composer and soloist.

Bacewicz and her works, both, barely survived the war. Mendelson, imprisoned in the Warsaw Ghetto, tried to survive and worked in a small revue theatre, called 'Na pięterku', as musical director during the short period from 1941 until the first part of 1942 when it was still possible. In 1943, probably already during the Warsaw Ghetto Uprising, he was murdered by the Gestapo at no. 13, Dzielna Street, where he was hiding (these facts are described in the dictionaries of Jewish musicians by Isachar Fater and Leon Błaszczyk). His documents and manuscripts were lost then or perished in 1939 and 1944, during the destruction by the Wehrmacht of the Warsaw Philharmonic and other institutions which held musical collections.

However, thanks to the famous Parisian publishing house Max Eschig, five of his compositions were preserved at the last moment: the Sonata for violin and piano was published in 1937, the First String Quartet and Chamber Symphony appeared in 1938, and the Quintet and Second Symphony in 1939. It was also owing to the passionate collaboration of music editors that the scores were rediscovered and brought to life again. Frank Harders-Wuthenow learnt about them in 2001 from Gérald Hugon, a former editor

at Eschig, and produced recordings of them for EDA Records (his text *Synthesis before the Catastrophe – Hommage à Joachim Mendelson* accompanies one of the two CDs). Additionally, a manuscript of the Chamber Symphony was brought to Israel by surviving family members, and one song, *Hej pasterko*, from 1920, was preserved in manuscript in the archive of the Association des Jeunes Musiciens Polonais.

Mendelson: String Quartet No. 1

The ineffable charm of Joachim Mendelson's First String Quartet, composed presumably at the beginning of the 1930s, now resonates again by virtue of this Chandos recording with the Silesian Quartet. Each detail of the colourful score is both displayed with vivid plasticity and blended within delightful textures. The first movement, *Moderato con spirito*, opens with a decisive motto, which is then combined with the more delicate thematic material that follows. It reminds us of that most touching scene of childlike fright in response to manly fury: the unforgettable Debussian exclamation 'petit père!' of little Yniold whose father is hurting him. As there, in the terrifying scene that concludes the Third Act of the revolutionary *Pelléas et Mélisande*, it begins off-beat in a 3/4 meter which changes in the next bar

to 4/4. Here it is additionally accompanied by a cello *pizzicato*, passing from off the beat to on the beat. Afterwards the meter changes kaleidoscopically – from 4/4 to 3/4, then 5/8 and 7/8 – to come back to 4/4 at the moment of the appearance of one of the most beautiful melodies in all musical history, the second theme. This opens with an off-beat motif of a falling fourth, chanted *espressivo* and with utmost elegance by the viola and the second violin, while the cello accompanies with an *ostinato* of quavers, descending in a pattern composed of fifths and fourths, played *pizzicato* once more, to underline a lovely transition from F minor to C minor.

Bacewicz: Youthful String Quartet

It is thought-provoking that Grażyna Bacewicz should have rejected both her early quartet, composed during her years of study, in 1929–30 – a time when Mendelson was perhaps sketching his own First Quartet – and her late work, composed in the 1960s, never including either of them in her catalogue of works. What motivations could have lain behind such harsh decisions? Her rigorous self-criticism certainly – perhaps additionally stirred by the buzz of the voices of music critics, who far too often have responded so unsympathetically to new musical creations?

Conflicts between Szymanowski and his followers on the one hand and his critics and antagonists on the other? Kazimierz Sikorski, her professor, was punished for being on the side of Szymanowski – and she was punished as well, with a lowered degree at her diploma examination, in 1932 (these facts have been described by Małgorzata Gąsiorowska who interviewed Sikorski and included them in her monograph on Bacewicz). And it is immensely fortunate that these works did not go up in flames either during the war or at the initiative of the composer herself (as happened in the case of so many works, by Galina Ustvolskaya for instance) and could be restored, half a century after her death, thanks to the Royal String Quartet, who prepared performing scores from the manuscripts preserved at the National Library in Warsaw and performed them, and to Polskie Wydawnictwo Muzyczne, who published them in 2021 (with commentary by Gąsiorowska).

Her early quartet reflects the *goût* for colouristic and atonal experiments. The use of *ostinato* technique, in comparison with Mendelson, shows her interest in chromatic modifications of a pattern evolving from a C major triad – whereas Mendelson seems to have preferred diatonic shifts. The contrapuntal thinking characteristic of her

intellectual and musical formation (an F minor fugue by Bach remained until the end of her life her closest musical 'companion' in her toughest moments) is evident in the equality of all four voices and in techniques of imitation. The latter are used even in the interestingly aphoristic slow middle movement which displays subtle colouristic ideas, acquired also by means of harmonic ambiguities. The complex fugue in the last movement contains an original second theme, which makes efficient use of perfect fifths and octaves, in a vein similar to ones pursued by Chopin and Szymanowski, which consisted in filtering elements of Polish folk music through the lens of their refined imagination. Here, its roughness seems to enhance its more 'modernised' character.

Bacewicz: Late String Quartet

The late quartet belongs to a time when Bacewicz could develop her interests in colouristic possibilities and expand her compositional style through sonoristic techniques. The instrumental strata she builds here – the use of more dense clusters – seem to reflect the interest she took in the sonorities of electronic music and composers such as Xenakis. The first and third movements reveal her sense of humour as

well as the vivacity and fervent temperament of this 'born demon of musicality', as her fellow composer and passionate music critic Stefan Kisielewski had described her in the 1930s.

Mendelson: Quintet

The *scherzando* vein is also typical of the brilliant first movement of Mendelson's Quintet, in which the oboe and piano, which energetically alternate in the role of soloist, appear *quasi* theatrically in clearly defined sections, the oboe adding a 'question mark' at the end. The folk-like, quiescent melody in the second, slow movement is sung *cantabile* at first by the cello, which now becomes the soloist, accompanied by the piano, before it is taken over by the oboe, which holds the last word *morendo* on an F sharp while the strings join with a G major sonority, the fifth G – D highlighted by the viola, which thus reminds us of the sturdy origins of the idyllic character of this song. The last movement masterfully blends different moods and hues, as instrumental parts are more often paired than opposed (as in the roles of soloist and accompaniment). The vertiginous lines of oboe and piano therefore meld, pass into more somnolent passages, appear *burlesco*, and then *quasi furioso*, in a lively, engaging narrative.

Conclusion

Do these works share mixed notes of Polish and Parisian scents? Or do they show, as observed by another Polish student of Nadia Boulanger, Tadeusz Szeligowski (quoted after the monograph on Bacewicz by Gąsiorowska), perhaps a 'sensualistic attitude to sound', typical of this charismatic teacher – 'so suitable to the Romance peoples' that it was indeed 'the one that to us Slavs seemed the only appropriate one'?

© 2023 Katarzyna Naliwajek

One of the leading chamber music ensembles in Poland, the **Silesian Quartet** has performed in such venues as the Concertgebouw, Amsterdam, Wigmore Hall, London, Wiener Konzerthaus, deSingel, Antwerp, Berliner Schauspielhaus, Tivoli, Copenhagen, Salle Pleyel, Paris, Carnegie Hall, New York, Jordan Hall, Boston, Hoam Art Hall, Seoul, and Palacio de Bellas Artes, Mexico City, and in 2019 made its début appearance at the BBC Proms, London. From 1993 to 2017, the Quartet organised the annual International Chamber Music Festival, the twenty five editions of which brought together dozens of outstanding Polish and foreign artists. Since 2014, it has given regular performances as one of the resident ensembles of the

Polish National Radio Symphony Orchestra. During the concert season 2023/2024 the Quartet will appear at Wigmore Hall to perform masterpieces of Polish chamber music. Its extensive discography includes recordings of music from many different periods, manifesting a particular emphasis on Polish music of the last several decades. It has released more than fifty CDs, on Chandos Records and many other labels, and has won the Fryderyk Award of the Polish Phonographic Academy eight times. In 2017, its recording of the complete string quartets by Grażyna Bacewicz, for Chandos, earned the Quartet the prestigious *Gramophone* Award for Best Chamber Music Album of the Year. In 2023 the Silesian Quartet released its recording of the complete string quartets (seventeen in all) of Mieczysław Weinberg.

First oboist and soloist of the Polish National Radio Symphony Orchestra, or NOSPR, in Katowice, with whom she has taken part in hundreds of symphonic concerts in Poland and abroad, **Karolina Stalmachowska** has also made a number of albums and archival recordings for Polish Radio, including film music. She graduated from the Karol Szymanowski Academy of Music, Katowice, in the oboe class of Professor Tomasz Miczka, and in 2019 obtained her Ph.D. She

won second prize in the Seventh National Competition of Wind Instrument Ensembles, in Warsaw, in the reed trio category, and, in 2008, third prize (first and second prizes were not awarded) and two special prizes in the International Academic Competition for Oboes and Bassoonists, in Łódź. As a soloist, she has performed with NOSPR, as well as with Sinfonia Varsovia and the Zielona Góra Philharmonic Orchestra, taking part in festivals in Poland and abroad, including La Folle Journée, Nantes, in 2009, and Ostrava Days, Czech Republic, in 2017. In 2021, she released her first CD, of chamber music by Jean Françaix, and is in the process of recording a second, of British music for oboe and strings. With fellow NOSPR soloists she has co-founded a wind quintet and in the years 2019–22 was a member of the LutosAir Quintet, one of the most sought-after Polish wind ensembles. In the years 2008–12, she worked closely with Sinfonia Varsovia as a solo oboist. Karolina Stalmachowska gives concerts with the chamber orchestra AUKSO, the Silesian Quartet, Sinfonietta Cracovia, and Polish Radio Choir, Katowice, among many others.

Critics count the pianist, chamber musician, and teacher **Piotr Salajczyk** among the best Polish performers of his generation.

He is the winner of numerous awards, his interests including the latest music as well as little-known works of Polish romanticism. In 2017 he released a four-disc set of the complete works for piano of Juliusz Zarębski, after which he turned his attention to the complete works for piano (including the Piano Concerto, recorded with Sinfonia Varsovia) of Władysław Żeleński. He has given many world première performances of contemporary works and collaborated with, among others, the Apollon Musagète Quartet, Royal String Quartet, Hashtag Ensemble, Piotr Pławner, Agata Zubel, and Joanna Freszel. He first began to explore the music of Mieczysław Weinberg with the Silesian Quartet, and is a co-founder of the Weinberg Trio. The person and œuvre of Karol Szymanowski being another focus of his close attention, he became vice-president of the Karol

Szymanowski Society, in Zakopane, in 2018. A very busy concert schedule has seen him perform with the Warsaw Philharmonic, Polish Radio National Symphony Orchestra, Sinfonia Varsovia, Sinfonia Iuventus, and Sinfonietta Cracovia, as well as at countless festivals both at home and abroad. His many albums have won awards in Poland and internationally, and he has recorded for Polish Radio Programme 2, the Belgian radio station Musiq3, Deutschlandradio, and hr2. He has also taken part in numerous film and theatre projects. Piotr Salajczyk teaches piano at the Karol Szymanowski Academy of Music, in Katowice, from which he graduated after studying piano with Professor Józef Stempel; he then went to the Mozarteum, in Salzburg, to pursue further studies under Professor Pavel Gililov. He is also a pianist at the Internationale Sommerakademie Salzburg.

Karolina Stalmachowska

Magdalena Halas

Mendelson / Bacewicz: Zwischen den Polen der polnischen Moderne

Biographische Einleitung

Dieses anregende Programm mit Kammermusik von zwei Warschauer Komponisten – Joachim Mendelson und Grażyna Bacewicz – demonstriert zum einen die musikalische Energie, die sich aus den faszinierenden Einflüssen und unterschiedlichen Wurzeln generiert hat, die das kulturelle Herz Polens bilden. Zudem macht es uns auf die verheerenden kulturellen Verluste aufmerksam, die sich infolge der Umsetzung der imperialen und rassistischen nationalsozialistischen Politik ereigneten, deren tragischste Auswirkung der Massenmord an Zivilisten sowie die völlige Zerstörung (oder Plünderung) von Kunstschätzen war. Das musikalische Erbe ganzer Generationen wurde systematisch vernichtet, und dies in einem Maße, das in anderen europäischen Ländern unfassbar erschien. Die unzähligen musikalischen Handschriften, die zu schützen die Verlagshäuser nicht in der Lage waren, zählen zu den Opfern der barbarischen Soldaten, die von sich behaupteten, die höchsten Ideale germanischer Kultur zu repräsentieren und damit das unsägliche Leid rechtfertigten, das sie ihrem Nachbarland zufügten.

Joachim Mendelson (oder auch Mendelsohn, und als Vorname taucht gelegentlich die Variante Leon auf) wurde 1890 in Warschau geboren; nach seinem Musikstudium in der polnischen Hauptstadt und anschließend in Berlin zog er 1929 nach Paris, wo er der Association des Jeunes Musiciens Polonais beitrug, die 1926 mit dem Ziel gegründet worden war, das Studium, die Veröffentlichung und die Förderung der Werke junger polnischer Komponisten zu unterstützen. Mendelsons prekäre gesundheitliche Verfassung – ein Resultat seiner Kleinwüchsigkeit – hinderte ihn nicht daran, am Musikleben teilzunehmen. Seine von der Association geförderte überragende Begabung wurde allgemein geschätzt, nicht zuletzt dank solch wohletablierter Musiker wie den Mitgliedern des Roth-Quartetts, die sein erstes Streichquartett aufführten. Der geistige Vater dieser sich nach Frankreich orientierenden jüngeren Generation von Komponisten war Karol Szymanowski. Ignacy Jan Paderewski, der 1927 zum Ehrenpräsidenten der Association ernannt wurde, andere etablierte polnische Musiker wie Artur Rubinstein sowie verschiedene

französische Kollegen, darunter Maurice Ravel, Arthur Honegger und Nadia Boulanger, unterstützten sie auf verschiedene Weise. Präsident der Association war Piotr Perkowski, dem während der nationalsozialistischen Besatzung Polens eine zentrale Rolle bei der Rettung von Władysław Szpilman und anderen Musikern zufiel.

Nadia Boulanger gab verschiedenen jungen Komponisten zusätzlichen Kompositionsunterricht, darunter auch der 1909 geborenen Grażyna Bacewicz, die nach ihrem 1932 absolvierten Studium am Warschauer Konservatorium (in Komposition, Violine und Klavier!) ihre Ausbildung dank eines ihr von Paderewski angebotenen Stipendiums in den Jahren 1932/33 an der Pariser École Normale de Musique fortsetzen konnte. Die ausgezeichnete Geigerin nahm in dieser Zeit zudem Unterricht bei Henri Touret sowie 1934 bei Carl Flesch. In diesen Pariser Jahren gab sie auch eine Reihe von Konzerten. Die Zielsetzung der Association bestand jedoch nicht nur darin, polnische Komponisten im Ausland bekannt zu machen, vor allem wollte sie auch die durch deren Kenntnisse repräsentierten Ressourcen nach Polen zurückführen, da man erkannte, dass der junge Staat, der nach mehr als einem Jahrhundert gemeinschaftlicher Besatzung

durch Russland, Preußen und Österreich 1918 wiederhergestellt worden war, musikalische Ausbildung von höchster Qualität anbieten und die stärksten "musikalischen Kräfte" unterstützen musste, wie es damals hieß. Aus diesem Grund kehrten Mendelson und Bacewicz nach Warschau zurück, wo sie bis 1939 tätig waren. Mendelson wohnte in der Śniadeckich-Straße 23, unterrichtete am Musikinstitut Theorie und Harmonielehre und war in der Jüdischen Musikgesellschaft aktiv. Bacewicz wurde erste Geigerin des 1934 von Grzegorz Fitelberg gegründeten Polnischen Radio-Sinfonieorchesters und setzte ihre Karriere als Komponistin und Solistin fort.

Bacewicz und auch ihre Werke überstanden den Zweiten Weltkrieg nur knapp. Mendelson, der im Warschauer Ghetto eingesperrt war, versuchte zu überleben und arbeitete in der kurzen Zeitspanne von 1941 bis Anfang 1942, in der dies noch möglich war, als Musikdirektor eines kleinen Revuetheaters namens "Na pięterku". 1943, wohl schon während des Warschauer Ghettoaufstands, wurde er in der Dzielna-Straße 13, wo er sich versteckt hatte, von der Gestapo ermordet (dies berichten Isachar Fater und Leon Błaszczyk in den Lexika jüdischer Musiker). Seine Dokumente und Manuskripte gingen zu diesem Zeitpunkt oder aber in den Jahren 1939 und 1944 verloren, als

die Wehrmacht die Warschauer Philharmonie und andere Institutionen zerstörten, die Musiksammlungen beherbergten.

Dank des bekannten Pariser Verlagshauses Max Eschig konnten jedoch fünf Kompositionen Mendelsons im letzten Moment gerettet werden: Die Sonate für Violine und Klavier wurde 1937 veröffentlicht, das Erste Streichquartett und die Kammer-sinfonie erschienen 1938 und 1939 schließlich das Quintett und die Zweite Sinfonie. Der engagierten Zusammenarbeit von Musikverlegern ist es auch zu verdanken, dass die Partituren wiederentdeckt und zu neuem Leben erweckt wurden. Frank Harders-Wuthenow erfuhr 2001 durch Gérard Hugon, einen früheren Lektor bei Eschig, von ihrer Existenz und produzierte für EDA Records Tonaufnahmen (sein Essay *Synthesis before the Catastrophe – Hommage à Joachim Mendelson* begleitet eine der beiden CDs). Außerdem brachten überlebende Familienmitglieder ein Manuskript der Kammer-sinfonie nach Israel und das Lied *Hej pasterko* aus dem Jahr 1920 ist im Archiv der Association des Jeunes Musiciens Polonais erhalten geblieben.

Mendelson: Streichquartett Nr. 1

Der unbeschreibliche Charme von Joachim Mendelsons vermutlich Anfang der 1930er

Jahre entstandenem Erstem Streichquartett ist dank der Chandos-Einspielung mit dem Schlesischen Streichquartett (*Kwartet Śląski*) nun wieder klanglich erlebbar. Jedes Detail dieser farbenreichen Musik wird mit lebhafter Plastizität und reizvollen Timbres dargeboten. Der erste Satz, *Moderato con spirito*, beginnt mit einem entschlossenen Motto, das sodann mit dem filigraneren thematischen Material kombiniert wird. Es erinnert uns an die überaus anrührende Szene kindlicher Verängstigung in Reaktion auf männliche Wut – den von Debussy in Musik gesetzten unvergesslichen Ausruf "petit père!" des kleinen Yniold, dessen Vater ihm wehtut. Wie dort in der bedrohlichen Szene, mit der der Dritte Akt der bahnbrechenden Oper *Pelléas et Mélisande* endet, beginnt der Satz synkopisch im Dreivierteltakt, der gleich anschließend zu 4/4 wechselt. Hier wird die Passage zudem von einem *pizzicato* im Cello begleitet, das von unbetont zu betont wechselt. Anschließend changiert der Takt auf kaleidoskopische Weise – von 4/4 zu 3/4, dann zu 5/8 und 7/8 –, um in dem Augenblick zu 4/4 zurückzukehren, in dem mit dem zweiten Thema eine der schönsten Melodien der gesamten Musikgeschichte erklingt. Dieses beginnt mit dem synkopischen Motiv einer fallenden Quarte, die von Viola und zweiter Geige mit

unendlicher Eleganz *espressivo* gesungen wird, begleitet von einem Cello-Ostinato in Achtelnoten, das sich – ebenfalls *pizzicato* gespielt – in einem aus Quinten und Quarten bestehenden Gebilde abwärts bewegt, um einen lieblichen Übergang von f-Moll nach c-Moll zu untermalen.

Bacewicz: Jungendliches Streichquartett

Es stimmt schon nachdenklich, dass Grażyna Bacewicz sowohl ihr frühes Quartett – komponiert 1929/30 während ihrer Studienzeit, als Mendelson vielleicht gerade sein eigenes Erstes Quartett entwarf – und ihr in den 1960ern entstandenes spätes Werk in dieser Gattung verwarf; keines der beiden Stücke nahm sie in ihren Werkkatalog auf. Welche Beweggründe mögen sich hinter einer solch harschen Entscheidung verbergen? Sicherlich ihre rigorose Selbstkritik, vielleicht unterstützt noch vom Gemurmel der Musikkritiker, die auf neue Schöpfungen viel zu häufig ausgesprochen abweisend reagieren? Konflikte zwischen Szymanowski und seinen Anhängern auf der einen Seite und seinen Kritikern und Antagonisten auf der anderen? Kazimierz Sikorski, ihr Lehrer, wurde dafür bestraft, für Szymanowski Partei ergriffen zu haben – und auch Bacewicz wurde bestraft, mit einer schlechteren Note in ihrem 1932 abgelegten

Diplomexamen. (Diese Umstände wurden von Małgorzata Gašiorowska beschrieben, die Sikorski interviewt hat und sie in ihrer Monographie über Bacewicz mitteilt.) Es ist ein überaus glücklicher Umstand, dass diese Werke weder im Krieg noch auf Initiative der Komponistin selbst in Flammen aufgingen (wie es zum Beispiel bei so zahlreichen Werken von Galina Ustvol'skaya der Fall war), sondern ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod wieder zugänglich gemacht werden konnten dank der Bemühungen des Royal String Quartet, das von den in der Nationalbibliothek in Warschau bewahrten Handschriften Aufführungsmaterial erstellte und die Stücke öffentlich spielte, und dank dem Verlag Polskie Wydawnictwo Muzyczne, der sie 2021 veröffentlichte (mit einem Kommentar von Gašiorowska).

Ihr frühes Quartett reflektiert ihren *goût* für koloristische und atonale Experimente. In ihrer Verwendung von Ostinato-Techniken unterscheidet sie sich von Mendelson – während sie sich für chromatische Modifikationen interessierte, die sich aus einem C-Dur Dreiklang entwickeln, scheint Mendelson diatonische Ausweichungen bevorzugt zu haben. Die für ihre intellektuelle und musikalische Ausbildung charakteristische kontrapunktische Denkweise (eine f-Moll-Fuge von Bach blieb bis an ihr Lebensende

in besonders schwierigen Augenblicken ihr engster musikalischer "Begleiter") zeigt sich an der Gleichwertigkeit der vier Stimmen sowie an den von ihr angewandten Imitationstechniken. Letztere werden selbst in dem eigenwillig aphoristischen langsamen Mittelsatz eingesetzt, der subtile Ideen zur Klangfärbung aufweist, die auch mittels mehrdeutiger Harmonien erreicht werden. Die komplexe Fuge im letzten Satz enthält ein originelles zweites Thema, das reine Quinten und Oktaven sehr effizient auf ähnliche Weise einsetzt, wie auch Chopin und Szymanowski dies getan haben, die Elemente der polnischen Volksmusik durch die Linse ihrer verfeinerten Vorstellungskraft filterten. Bei Bacewicz scheint deren Grobheit ihren eher "modernen" Charakter zu unterstreichen.

Bacewicz: Spätes Streichquartett

Das späte Quartett gehört einer Zeit an, als Bacewicz ihre Interessen an den Möglichkeiten von Klangfarben entwickeln und ihren Kompositionsstil mittels sonoristischer Techniken entwickeln konnte. Die von ihr hier aufgebauten instrumentalen Strata – die Verwendung dichter Cluster – scheinen ihr Interesse an den Klängen elektronischer Musik und Komponisten wie zum Beispiel Xenakis zu reflektieren. Der erste und dritte Satz offenbaren ihren Sinn für Humor sowie

auch die Lebhaftigkeit und das feurige Temperament dieses "genuinen Dämons der Musikalität", wie ihr Komponistenkollege und passionierter Musikkritiker Stefan Kisielewski sie in den 1930er Jahren einmal beschrieben hatte.

Mendelson: Quintett

Die *scherzando*-Stimmung ist auch charakteristisch für den brillanten ersten Satz von Mendelsons Quintett, in dem die Oboe und das Klavier, die sich energiegeladen in der Rolle des Solisten abwechseln, quasi theatralisch in klar abgegrenzten Abschnitten erscheinen, wobei die Oboe am Schluss ein "Fragezeichen" ergänzt. Die volkstümliche ruhige Melodie im zweiten, langsamen Satz wird *cantabile* zunächst vom Cello vorgetragen, das nun begleitet vom Klavier die Rolle des Solisten übernimmt, bevor es von der Oboe ersetzt wird, die das letzte Wort *morendo* auf einem Fis hält, während die Streicher sich mit G-Dur-Klängen hinzugesellen; dabei wird die Quinte G – D von der Bratsche betont, wodurch wir an die robusten Ursprünge des idyllischen Charakters dieses Lieds erinnert werden. Der letzte Satz verknüpft meisterhaft verschiedene Stimmungen und Schattierungen, wobei die Instrumentalpartien sich häufiger zusammensetzen als Gegensätze zu bilden (wie in den Rollen von Solist und Begleitung). Die

schwindelerregenden Partien von Oboe und Klavier verschmelzen daher miteinander, gehen in eher träumerische Passagen über, erscheinen *burlesco* und dann *quasi furioso* in lebhaft engagiertem Austausch.

Schluss

Teilen diese Werke eine Mischung polnischen und Pariser Flairs? Oder offenbaren sie, wie Tadeusz Szeligowski, ein weiterer polnischer Schüler von Nadia Boulanger, bemerkt hat

(zitiert nach Gąsiorowskas Monographie über Bacewicz), vielleicht eine für diese charismatische Pädagogin typische "sinnliche Einstellung dem Klang gegenüber" – "so passend für diese romanischen Völker", dass dies in der Tat eben die Haltung war, "die uns Slaven als die einzig angemessene erschien"?

© 2023 Katarzyna Naliwajek
Übersetzung: Stephanie Wollny

Mendelson / Bacewicz: Entre les pôles de la modernité polonaise

Introduction biographique

Ce programme passionnant de musique de chambre de deux compositeurs de Varsovie – Joachim Mendelson et Grażyna Bacewicz – démontre, en premier lieu, l'énergie musicale produite par les milieux fascinants, provenant de différents origines, qui ont forgé le noyau culturel de la Pologne. Il nous alerte également sur l'immensité des pertes culturelles qui s'y sont produites à la suite de la mise en œuvre des politiques impériales et raciales nazies, ses effets les plus tragiques: le massacre de civils et la destruction totale (ou pillage) des œuvres d'art. Les héritages musicaux des générations ont été méthodiquement détruits, à une échelle inconcevable dans d'autres pays européens. Les innombrables manuscrits musicaux, que n'avaient pas la protection des maisons d'édition, n'ont pas protégés, se trouvent parmi les victimes des soldats barbares qui prétendaient représenter les idéaux les plus élevés de la culture germanique et justifiaient ainsi les plus grandes souffrances infligées à leur pays voisin.

Joachim Mendelson (son nom était également écrit Mendelsohn et une variante

de son prénom est Leon) est né à Varsovie en 1890 et après avoir terminé ses études musicales là-bas, puis à Berlin, est arrivé à Paris en 1929, où il a rejoint l'Association des Jeunes Musiciens Polonais, qui avait été fondée en 1926 pour faciliter l'étude, publication et promotion des œuvres de jeunes compositeurs polonais. Son état de santé, dû à sa petite taille, ne l'a pas empêché de participer à la vie musicale, et son talent exceptionnel, promu par l'Association, a été apprécié – notamment grâce à des musiciens aussi bien établis que le Quatuor Roth qui a interprété son Premier Quatuor à cordes. C'est Karol Szymanowski qui a servi de père spirituel de ce tournant de la jeune génération de compositeurs vers la France. Ignacy Jan Paderewski, qui est devenu le président honoraire de l'Association en 1927, d'autres musiciens polonais établis tels que Artur Rubinstein, et plusieurs français, parmi lesquels Maurice Ravel, Arthur Honegger et Nadia Boulanger, les ont soutenus de diverses manières. L'association était présidée par Piotr Perkowski, un compositeur qui allait jouer un rôle déterminant dans le sauvetage de la vie de Władysław Szpilman

et d'autres musiciens pendant l'occupation nazie de la Pologne.

Nadia Boulanger a donné des leçons de composition à plusieurs jeunes compositeurs polonais, dont Grażyna Bacewicz, née en 1909, qui, après avoir obtenu son diplôme du Conservatoire de Varsovie, en 1932 (en composition, violon et piano!), a poursuivi ses études à Paris, à l'École normale de musique, en 1932-1933 (dans son cas, c'était grâce à une bourse offerte par Paderewski). Violoniste remarquable, elle a étudié également avec Henri Touret, puis, en 1934, avec Carl Flesch. Durant ces années parisiennes elle a aussi donné plusieurs concerts. Le but de l'Association consistait cependant non seulement à propager les compositeurs polonais à l'étranger, mais aussi à ramener en Pologne les ressources représentées par leurs connaissances, car il était reconnu que le jeune État, rétabli en 1918 après plus d'un siècle d'occupation conjointe par la Russie, la Prusse et l'Autriche, devait fournir une éducation musicale au plus haut niveau et promouvoir les "forces musicales" les plus fortes, comme on l'appelait à l'époque. C'est pourquoi Mendelson et Bacewicz sont retournés à Varsovie et y ont travaillé jusqu'en 1939. Il vivait au no 23 rue Śniadeckich, enseignait la théorie et l'harmonie à l'Institut de musique et était actif

dans la Société de musique juive. Elle devint le premier violon de l'Orchestre symphonique de la Radio polonaise, créé par Grzegorz Fitelberg en 1934, et poursuivait sa carrière de compositrice et de soliste.

Bacewicz et ses œuvres ont à peine survécu à la guerre. Mendelson, emprisonné dans le ghetto de Varsovie, a essayé de survivre et a travaillé dans un petit théâtre de revue, appelé "Na pięterku", en tant que directeur musical. C'était pendant la courte période de 1941 jusqu'à la première partie de 1942, lorsque cela était encore possible. En 1943, probablement déjà pendant le soulèvement du ghetto de Varsovie, il fut assassiné par la Gestapo au no 13 rue Dzielna, où il se cachait (ces faits sont décrits dans les dictionnaires de musiciens juifs d'Isachar Fater et Leon Błaszczyk). Ses documents et manuscrits ont été détruits alors ou ont péri en 1939 et 1944, lors de la destruction par la Wehrmacht de l'Orchestre philharmonique de Varsovie et d'autres institutions qui détenaient des collections musicales.

Cependant, grâce à la célèbre maison d'édition parisienne Max Eschig, cinq de ses compositions ont été conservées au dernier moment: la Sonate pour violon et piano a été publiée en 1937, le Premier Quatuor à cordes et Symphonie de chambre en 1938, et le Quintette et la Seconde Symphonie en

1939. C'est aussi grâce à la collaboration passionnée des éditeurs musicaux que les partitions ont été redécouvertes et relancées. En 2001 Gérard Hugon, ancien éditeur chez Eschig, en a parlé avec Frank Harders-Wuthenow qui par la suite a créé des enregistrements pour EDA Records (son texte *Synthèse avant la catastrophe – Hommage à Joachim Mendelson* accompagne un de ces deux CD). En outre, un manuscrit de la Symphonie de chambre a été apporté en Israël par des membres survivants de la famille, et une chanson, *Hej pasterko*, de 1920, a été conservée en manuscrit dans les archives de l'Association des Jeunes Musiciens Polonais.

Mendelson: Quatuor à cordes no 1

Le charme rare du Premier Quatuor à cordes de Joachim Mendelson, composé probablement au début des années 1930, résonne à nouveau grâce à cet enregistrement de Chandos et le Silesian Quartet. Chaque détail de cette partition colorée est à la fois montré avec une plasticité vive et mélangé dans des textures délicieuses. Le premier mouvement, *Moderato con spirito*, s'ouvre sur une devise décisive, qui est ensuite combinée avec le matériau thématique plus délicat. Cela nous rappelle la scène touchante de la peur enfantine

en réponse à la fureur virile: l'inoubliable exclamation debussienne "Petit père!" du petit Yniold dont le père lui fait du mal. Comme là, dans la scène terrifiante qui conclut le troisième acte du révolutionnaire *Pelléas et Mélisande*, il commence sur temps faible en 3/4 qui change dans la mesure suivante à 4/4. Ici, il est également accompagné d'un *pizzicato* de violoncelle, en même décalage rythmique, passant du temps faibles au temps fort. Ensuite, les mesures changent kaléidoscopiquement – de 4/4 à 3/4, puis 5/8 et 7/8 – pour revenir à 4/4 au moment de l'apparition d'une des plus belles mélodies de toute l'histoire musicale, le second thème. Celui-ci s'ouvre sur un motif décalé d'une quarte tombante, chanté *espressivo* et avec la plus grande élégance par l'alto et le second violon, tandis que le violoncelle accompagne d'un *ostinato* de croches, descendant dans un motif composé de quintes et quartes, joué *pizzicato* une fois de plus, pour souligner une belle transition de fa mineur à ut mineur.

Bacewicz: Quatuor à cordes de jeunesse

Il est intéressant que Grażyna Bacewicz ait rejeté à la fois son premier quatuor, composé pendant ses années d'études, en 1929 – 1930 – une époque où Mendelson esquissait peut-être son propre Premier Quatuor – et son œuvre

tardive, composée dans les années 1960, sans jamais inclure aucun d'eux dans son catalogue d'œuvres. Quelles motivations pouvaient se cacher derrière des décisions aussi radicales? Son autocritique rigoureuse certainement – peut-être aussi suscitée par le bourdonnement des voix des critiques musicaux, qui ont trop souvent réagi de manière si antipathique aux nouvelles créations musicales? Des conflits entre Szymanowski et ses partisans d'une part et ses critiques et antagonistes de l'autre? Kazimierz Sikorski, son professeur, a été puni pour avoir été du côté de Szymanowski – et elle a également été punie, avec une note baissée à son examen de diplôme, en 1932 (ces faits ont été décrits par Małgorzata Gašiorowska qui a interviewé Sikorski et les a inclus dans sa monographie sur Bacewicz). Et on a de la chance que ces œuvres n'ont pas brûlé ni pendant la guerre, ni par la compositrice elle-même (comme dans le cas de Galina Ustvolskaya par exemple); elles ont pu être restaurées, un demi-siècle après sa mort, grâce au Royal String Quartet, qui a préparé les partitions à partir des manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale de Varsovie et les a interprétées, et à Polskie Wydawnictwo Muzyczne, qui les a publiées en 2021 (avec les commentaires de Małgorzata Gašiorowska).

Le premier quatuor de Bacewicz reflète son goût pour les expériences coloristes et atonales. L'utilisation de la technique de l'*ostinato*, en comparaison avec Mendelson, montre son intérêt pour les modifications chromatiques d'un motif évoluant à partir d'une triade en ut majeur – alors que Mendelson semble avoir préféré les transformations diatoniques. La pensée contrapuntique caractéristique de sa formation intellectuelle et musicale (une fugue en fa mineur de Bach est restée jusqu'à la fin de sa vie son plus proche "compagnon" musical dans ses moments les plus difficiles) est évidente dans l'égalité des quatre voix et dans les techniques d'imitation. Ces dernières sont utilisés même dans le mouvement central, lent et presque aphoristique, qui déplie des idées coloristes subtiles, acquises entre autre au moyen d'ambiguïtés harmoniques. La fugue complexe du dernier mouvement contient un second thème original, qui utilise efficacement les quintes et octaves parfaites, dans une veine similaire à celles poursuivies par Chopin et Szymanowski et qui consistait à filtrer des éléments de la musique folklorique polonaise à travers le prisme de leur imagination raffinée. Ici, sa rugosité semble renforcer son caractère plus "modernisé".

Bacewicz: Quatuor à cordes tardif

Le quatuor tardif appartient à une époque

où Bacewicz pouvait développer son intérêt pour les possibilités coloristes et élargir son style de composition grâce à des techniques sonoristiques. Les strates instrumentales qu'elle construit ici – l'utilisation de clusters plus denses – semblent refléter l'intérêt qu'elle a porté aux sonorités de la musique électronique et à des compositeurs tels que Xenakis. Le premier et le troisième mouvement révèlent son sens de l'humour ainsi que la vivacité et le tempérament fervent de ce "démon né de la musicalité", comme l'avait décrite son collègue compositeur et critique musical passionné Stefan Kisielewski dans les années 1930.

Mendelson: Quintette

La veine *scherzando* est également caractéristique pour le premier mouvement brillant du Quintette de Mendelson, dans lequel le hautbois et le piano, qui alternent énergiquement dans le rôle de soliste, apparaissent presque théâtralement dans des sections clairement définies, le hautbois ajoutant un "point d'interrogation" à la fin. La mélodie folklorique et tranquille du deuxième mouvement lent est d'abord chantée *cantabile* par le violoncelle, qui devient maintenant le soliste, accompagné du piano, avant d'être reprise par le hautbois, qui tient le dernier

mot *morendo* sur un fa dièse tandis que les cordes se rejoignent avec une sonorité de sol majeur, la quinte sol – ré souligné par l'alto, ce qui nous rappelle ainsi les origines robustes du caractère idyllique de cette chanson. Le dernier mouvement mélange magistralement des différentes ambiances et teintes, car les parties instrumentales sont plus souvent jumelées qu'opposées (comme dans les rôles de soliste et d'accompagnement). Les lignes vertigineuses du hautbois et du piano s'entremêlent alors, en se transformant dans des passages plus somnolents, apparaissent *burlesco*, puis *quasi furioso*, dans une narration vivante et engageante.

Conclusion

Ces œuvres partagent-elles des notes mélangées de senteurs varsoviennes et parisiennes? Ou montrent-elles, comme l'a observé un autre élève polonais de Nadia Boulanger, Tadeusz Szeligowski (cité d'après la monographie sur Bacewicz de Gąsiorowska), que peut-être cette "attitude sensualiste au son", typique de ce professeur charismatique, et "si convenable aux peuples romans" c'était bien celle, qui "pour nous, Slaves, semble la seule juste"?

© 2023 Katarzyna Naliwajek

Piotr Sałajczyk

Karolina Sałajczyk

Also available

Penderecki
Complete Quartets
CHAN 20175

Also available

Bacewicz
Chamber Works
CHAN 10976

Bacewicz
Complete String Quartets
CHAN 10904(2)

You can purchase Chandos CDs and DVDs or download high-resolution sound files online at our website:
www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos products please find application forms on the Chandos website or contact the Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@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

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 44.1 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 44.1 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Recorded with generous support from

FUNDACJA
pro muzyka nowa

FUNDACJA
MUSICA
MUNDANA

Executive producer Ralph Couzens

Recording producer Fundacja Musica Mundana

Sound engineer Beata Jankowska-Burzyńska

Editor Beata Jankowska-Burzyńska

Chandos mastering Alexander James

A & R administrator Sue Shortridge

Recording venue Concert Hall, Karol Szymanowski Academy of Music, Katowice, Poland;
27 and 29 September 2009 (String Quartet No. 1), 13 and 14 May 2015 (Quintet), & 21 and 22
November 2022 (other works)

Front cover Hand-coloured photograph of the Town Hall in Kraków, Poland, 1915, from postcard
now at the National Library, Warsaw

Back cover Photograph of Silesian Quartet by Karolina Sałajczyk

Design and typesetting Cass Cassidy

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Éditions Max Eschig, Paris (Mendelson), Polskie Wydawnictwo Muzyczne
(PWM Edition), Kraków (Bacewicz)

© 2023 Chandos Records Ltd

© 2023 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Country of origin UK

Silesian Quartet

Karolina Szałajczyk

MEDELSON/BACEWICZ: STRING QUARTETS, ETC. – Silesian Quartet and guests

CHANDOS
CHAN 20181

CHANDOS DIGITAL

CHAN 20181

PREMIÈRE RECORDINGS

JOACHIM MENDELSON (1892 - 1943)

- 1-3 STRING QUARTET NO. 1 (EARLY 1930S?) 16:16
(1ER QUATUOR À CORDES)
- 4-6 QUINTET (1939)* 13:23
FOR VIOLIN, VIOLA, CELLO, PIANO, AND OBOE

GRAŻYNA BACEWICZ (1909 - 1969)

- 7-9 STRING QUARTET (1929 - 30) 7:48
(YOUTHFUL WORK)
EDITED BY ROYAL STRING QUARTET
- 10-13 QUATUOR (À CORDES) (C. 1965) 18:15
EDITED BY ROYAL STRING QUARTET
- TT 56:00

SILESIAIAN QUARTET

SZYMON KRZESZOWIEC VIOLIN
ARKADIUSZ KUBICA VIOLIN (EXCEPT QUINTET)
ŁUKASZ SYRNICKI VIOLA
PIOTR JANOSIK CELLO

WITH
KAROLINA STALMACHOWSKA OBOE*
PIOTR SAŁAJCZYK PIANO*

Recorded with generous support from

FUNDACJA
pro muzyka nowa

FUNDACJA
MUSICA
MUNDANA

© 2023 Chandos Records Ltd
© 2023 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd
Colchester • Essex • England

MEDELSON/BACEWICZ: STRING QUARTETS, ETC. – Silesian Quartet and guests

CHANDOS
CHAN 20181