

includes WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

GRAND
PIANO

LUTOSŁAWSKI

COMPLETE PIANO MUSIC

GIORGIO KOUKL, *piano*

VIRGINIA ROSSETTI, *piano*

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913–1994)

COMPLETE PIANO MUSIC

GIORGIO KOUKL, piano (*solo*, tracks 1–29; *secondo*, tracks 30–31)

VIRGINIA ROSSETTI, piano (*primo*, tracks 30–31)

Catalogue Number: GP768

Recording Dates: 18 August 2017 (Tracks 4-29) / 24 February 2018 (Tracks 1-3, 30 and 31)

Recording Venue: Conservatorio della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland

Publishers: Unpublished Autograph Score (1–3, 12–13, 28, 31), Chester Music (4–11, 14–27, 29-30)

Producer: Giorgio Koukl

Engineer and Editor: Michael Rast

Piano Technicians: Walter Ibach and Stefano Colangelo

Piano: Steinway Grand Piano Model D

Booklet Notes: Anthony Short

German Translation: Cris Posslac

Artist photograph: Chiara Solari

Composer portrait: HNH International

Cover Art: Tony Price: *Encroachment*

www.tonyprice.org

The artist would like to extend his sincere thanks to the Paul Sacher Foundation, Basle.

	PIANO SONATA (PAUL SACHER FOUNDATION MANUSCRIPT / ED. KOUKL (1934) *	30:13
1	I. Allegro	12:59
2	II. Adagio ma non troppo	08:17
3	III. Andante – Allegretto	08:54
	BUKOLIKI ('BUCOLICS') (1952)	06:08
4	I. Allegro vivace	01:13
5	II. Allegretto sostenuto	01:10
6	III. Allegro molto	00:47
7	IV. Andantino	01:31
8	V. Allegro marciale	01:26
	TRZY UTWORY DLA MŁODIEŻY ('THREE PIECES FOR THE YOUNG') (1953)	04:23
9	I. Czteropalcówka ('Four-Finger Exercise')	00:57
10	II. Melodia ('An Air')	01:47
11	III. Marsz ('March')	01:38
12	POCAŁUNEK ROKSANY ('A KISS OF ROXANNE') **	01:25
13	ZIMOWY WALC ('WINTER WALTZ') (1954) **	02:52
	MELODIE LUDOWE ('FOLK MELODIES') (1945)	12:19
14	I. Ach, mój Jasieńko ('O, my Johnny')	00:31
15	II. Hej, od Krakowa jadę ('Hey, I come from Kraków')	00:43
16	III. Jest drożyna, jest ('There is a path, there is')	00:50

* **WORLD PREMIÈRE RECORDINGS**

OF THE AUTOGRAPH SCORE

** **WORLD PREMIÈRE RECORDINGS**

17	IV. Pastereczka ('The Shepherd Girl')	00:57
18	V. Na jabłoni jabłko wisi ('An apple hangs on the apple tree')	00:46
19	VI. Od Sieradza płynie rzeka ('A river flows from Sieradz')	01:41
20	VII. Panie Michale ('Master Michael')	01:32
21	VIII. W Polu lipieńka ('The lime tree in the field')	01:23
22	IX. Zalotny ('Flirting')	01:10
23	X. Gaik ('The Grove')	00:33
24	XI. Gąsior ('The Gander')	00:50
25	XII. Rektor ('The Schoolmaster')	01:15
	DWIE ETIUDY ('TWO ÉTUDES') (1940–41)	05:11
26	I. Allegro	02:13
27	II. Non troppo allegro	02:57
28	INWENCJA ('INVENTION') (UNDATED PAUL SACHER FOUNDATION MANUSCRIPT) **	01:14
29	INWENCJA ('INVENTION') (1968)	00:59
30	ZASŁYSZANA MELODYJKA ('AN OVERHEARD MELODY') (FOR PIANO 4 HANDS) (1957)	02:04
31	MINIATURA ('MINIATURE') (ORIGINAL VERSION FOR PIANO 4 HANDS, PAUL SACHER FOUNDATION MANUSCRIPT) (1953)	02:09

TOTAL TIME: 69:45

* **WORLD PREMIÈRE RECORDINGS**

OF THE AUTOGRAPH SCORE

** **WORLD PREMIÈRE RECORDINGS**

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913–1994) COMPLETE PIANO MUSIC

Anyone hearing Witold Lutosławski's few surviving apprentice works for the first time will immediately be struck by the powerful impression made on the young composer by two quite distinct sound worlds from the inter-war years. One is the post-Debussyan elegance of Maurice Ravel, and the other is the lush effusiveness of Lutosławski's fellow Pole, Karol Szymanowski.

On receiving the Kyoto Prize in 1993 for his services to international music, Lutosławski spoke about his formative years, telling his audience: 'Already at the age of six I improvised on the piano, and the first "Preludes" for piano I wrote down correctly at the age of nine.' To a large extent his early musical taste was formed through regular exposure to the programmes of the Warsaw Philharmonic. He was eleven years old when 'the true revelation' occurred during a performance of Szymanowski's *Third Symphony* ('*The Song of the Night*'). This work's emotional force enraptured Lutosławski, who likened its distinctive harmony and sound colours to the door of a miraculous garden opening in front of him. 'I was in a state of excitement for weeks. I tried to recreate Szymanowski's harmonies on the keyboard.' A few years later, while still a teenager, he 'deciphered Ravel's and Debussy's music and whatever of 20th-century music was available in our country.'

As the young Lutosławski's musical thinking progressively acquired its characteristically individual stamp, the composer distanced himself from Ravel's music, though he never lost his love for it. Indeed, not long before he died he explained that if ever he were to write an opera, its subject would not be realistic but surrealistic in the manner of a fantastic fairy tale. In this respect, he considered Ravel's *L'Enfant et les sortilèges* an ideal model, wryly quipping that 'a singing armchair is no more strange than a speaking one.' Regarding his other musical hero from his youth, Lutosławski said, 'Strangely enough, the music of Szymanowski had practically no influence on what I composed later', despite it being '[my] true initiation into the music of the 20th century'.

Although Lutosławski studied the piano in parallel with composition at the Warsaw Conservatoire, he wrote surprisingly few works for solo piano. His earliest surviving piece, dating from 1934, is the *Piano Sonata*, which he later deemed to be 'over-Romantic' because of its indebtedness to the music of both Szymanowski and Ravel. Nevertheless, he retained enough affection for it to play it in public from time to time and it garnered critical praise for its contemplative mood and sincerity of expression, not least from Szymanowski.

The manuscript score of the *Piano Sonata* is deposited at the Paul Sacher Foundation in Basle, where Giorgio Koukl has meticulously studied it. He remarks that Lutosławski wrote it in pencil and provided some very precise fingering, but when his wife Danuta subsequently overwrote the notes in black ink she omitted the fingering. Contrary to the composer's wishes, the *Piano Sonata* was recorded for Polish Radio during the 1970s. Furthermore, when it was finally published a decade or so after Lutosławski's death, the printed edition was riddled with errors. Koukl has identified 73 of them, including the serious omission of one 16-bar passage as well as a number of other missing bars. The version of the *Piano Sonata* presented here is therefore of great significance because its faithfulness to the unpublished autograph enables listeners, for the first time, to hear the work exactly as Lutosławski conceived it and, indeed, performed it.

One of the theatrical highlights of *fin-de-siècle* Paris was Edmond Rostand's five-act drama *Cyrano de Bergerac*, which hit the stage in 1897 and was a resounding success both at home and abroad. This story of a highly successful soldier and intellectual, whose confidence was undermined only by the fact that he had a very large nose, had universal appeal. Cyrano was hopelessly in love with his beautiful distant cousin Roxane, but he was sure his passion would for ever remain unrequited. The third act of Rostand's play bears the title 'Roxane's Kiss', and it may well have spurred the budding Lutosławski to write his wistful piano miniature *A Kiss of Roxanne*, which exists today only as an unpublished and undated manuscript. *Winter Waltz* (pre-1954) is another very early occasional work that has never been published, and it is possible that Lutosławski may once have considered orchestrating both this piece and *A Kiss of Roxanne*.

A later (and rather more profound) unpublished work, which again survives solely in manuscript form, is the short but technically complex *Invention*. It is a thought-provoking and somewhat challenging study in irregular rhythms between the left and right hands. The later *Invention* (1968) is as brief as its earlier namesake and is the last piece that Lutosławski composed for solo piano, even though he lived for another 26 years. This one-minute miniature was penned as a 71st birthday greeting to Stefan Śledziński, the eminent Polish conductor, musicologist and sometime jury member of the International Chopin Piano Competition.

The *Two Studies* were composed in 1940 and 1941 during the German occupation of Poland at a time when Lutosławski was eking out a living as a cafe pianist along with his friend and fellow composer Andrzej Panufnik. Because of the restrictions imposed on concert activities, cafes were some of the few safe places where civilians could meet to hear live music. Indeed, it was in a cafe that Lutosławski met his future wife Danuta. The hard-edged, trenchant quality of these wartime *Studies* is reminiscent of the piano works that Prokofiev and Bartók wrote before the outbreak of hostilities. Needless to say, Lutosławski did not air the *Studies* in public until after the war, when Maria Bielińska-Riegerowa gave the premiere (of *No. 1* only) in January 1948.

The remaining solo works on this disc consist of sets of miniatures that are primarily pedagogic in nature. Mainly written while Lutosławski was leading a delicate cat-and-mouse existence with the post-war communist authorities, they display something of his lifelong interest in his native Polish folk culture. This was a passion he shared with his former champion Szymanowski, though the mood, structure and sonority of the individual movements more readily bring to mind the kind of teaching pieces to be found in Bartók's *Mikrokosmos*. The twelve *Folk Melodies*, dating from 1945 and first performed in Kraków in 1947 by Zbigniew Drzewiecki, are the earliest of these sets. Next in order of composition come the *Bucolics*, composed in 1952. The material for these is drawn from a collection of folk melodies made between 1928 and 1934 by the Polish priest Władysław Skierkowski, who was to die in a Nazi concentration camp. The *Bucolics* also exist in a later arrangement for viola and cello. Lutosławski himself gave the first performance of *Three Pieces for the Young* in 1953. Rather surprisingly, perhaps, the gentle middle movement is somewhat redolent of the famous Brahms *Lullaby*, while the last movement has all the rhythmic drive of a Prokofiev march.

The time it takes to perform the two remarkably contrasted pieces that make up Lutosławski's entire output for piano four hands is little more than four minutes. *An Overheard Melody*, composed in 1957 is a joyful work that suggests the composer had retained a soft spot for French insouciance of the kind associated with Francis Poulenc, while the *Miniature* from 1953 is an altogether more angular and questing work.

Anthony Short

WITOLD LUTOSŁAWSKI (1913–1994) SÄMTLICHE KLAVIERWERKE

Wenn man eines der wenigen Werke hört, die aus Witold Lutosławskis Lehrjahren erhalten sind, wird man deutlich erkennen, dass der junge Komponist zwischen den beiden Weltkriegen stark von zwei recht unterschiedlichen Klangwelten beeinflusst wurde: zum einen von Maurice Ravel's nach-debussystischer Eleganz und zum andern von dem extravaganten Reichtum seines polnischen Landsmanns Karol Szymanowski.

Als Lutosławski im Jahre 1993 für seine Verdienste um die internationale Musik mit dem Kyoto-Preis ausgezeichnet wurde, erzählte er dem Publikum von den Jahren, die ihn geprägt hatten: »Schon mit sechs Jahren habe ich auf dem Klavier improvisiert, und die ersten ›Preludes‹ für Klavier habe ich als Neunjähriger aufgeschrieben.« Seine damaligen musikalischen Vorlieben resultierten in erheblichem Maße aus den regelmäßigen Besuchen der Warschauer Philharmoniker. Lutosławski war elf Jahre alt, als er bei einem Konzert mit Szymanowskis dritter Symphonie (»Das Lied der Nacht«) eine »wahre Offenbarung« erlebte. Die emotionale Wucht dieses Werkes entzückte ihn, die charakteristischen Harmonien und Klangfarben erschienen ihm wie das Tor zu einem Zaubergarten, der sich vor ihm auftat: »Ich befand mich wochenlang in einem Zustand der Erregung. Ich wollte Szymanowskis Harmonien auf dem Klavier reproduzieren.« Wenige Jahre später »dechiffrierte« der Teenager »die Musik von Ravel und Debussy und alles, was an Musik des 20. Jahrhunderts in unserem Land zu haben war.«

Als das musikalische Denken des jungen Lutosławski nach und nach seinen charakteristischen, unverwechselbaren Stempel erhielt, distanzierte er sich kompositorisch von Ravel, dessen Musik er gleichwohl sein Leben lang liebte. Sollte er jemals eine Oper schreiben, erklärte er noch kurz vor seinem Tode, dürfte der Gegenstand derselben kein realistischer sein – sondern eine surrealistische Geschichte in der Art eines fantastischen Märchens. Als ideales Modell erschien ihm in dieser Hinsicht Ravel's *L'Enfant et les Sortilèges* (»Das Kind und die Zauberdinge«): »Ein singender Sessel ist auch nicht seltsamer als einer, der spricht,« meinte er mit einem Augenzwinkern.

Zu dem zweiten musikalischen Helden seiner Jugendzeit meinte er: »Eigenartigerweise blieb Szymanowski auf meine späteren Kompositionen praktisch ohne Einfluss ... obwohl er mir tatsächlich den Zugang zur Musik des 20. Jahrhunderts eröffnet hat.«

Obwohl Lutosławski am Warschauer Konservatorium nicht nur Komposition, sondern auch Klavier studierte, gibt es von ihm erstaunlich wenige Werke für Klavier allein. Das älteste erhaltene Stück ist die *Klaviersonate* (1934), die er später »hyperromantisch« nannte, weil sie Szymanowski und Ravel verpflichtet war. Immerhin hatte er auch späterhin so viel für sie übrig, dass er sie hin und wieder öffentlich aufführte, wobei ihre kontemplative Stimmung und ihr aufrichtiger Ausdruck bei der Kritik und nicht zuletzt auch bei Szymanowski großen Anklang fanden.

Die Handschrift der *Klaversonate* liegt in der Paul-Sacher-Stiftung in Basel, wo Giorgio Koukl sie sorgfältig studiert hat. Dabei stellte er fest, dass Lutosławski bei der Niederschrift einen Bleistift benutzt und einige sehr genau Fingersätze angegeben hat. Als seine Gemahlin Danuta die Noten anschließend mit schwarzer Tinte überschrieb, ließ sie diese Fingersätze weg. Gegen den Willen des Komponisten hat der Polnische Rundfunk die *Klaversonate* in den siebziger Jahren aufgenommen. Eine Druckausgabe, die etwa zehn Jahre nach Lutosławskis Tod veröffentlicht wurde, ist durch zahlreiche Fehler beeinträchtigt. Koukl hat deren 73 nachgewiesen: So fehlen nicht nur etliche Einzeltakte, sondern es wurde sogar, was besonders schwer wiegt, ein Abschnitt von sechzehn Takten ausgelassen. Die hier eingespielte Fassung der *Klaversonate* ist daher von großer Bedeutung, da es auf Grund seiner Texttreue dem Publikum erstmals die Möglichkeit gibt, das Werk so zu hören, wie es Lutosławski komponiert und selbst aufgeführt hat.

Einer der dramatischen Höhepunkte des Pariser *fin-de-siècle* war Edmond Rostands fünftaktiges Schauspiel *Cyrano de Bergerac*, das 1897 auf die Bühne kam und nicht allein in Frankreich, sondern auch im Ausland gewaltige Erfolge feierte. Die Geschichte von dem tapferen Soldaten und feinsinnigen Dichter, dem es auf Grund seiner übergroßen Nase an wirklichem Selbstbewusstsein mangelt – diese Geschichte fand allenthalben großen Anklang. Cyrano war hoffnungslos in eine entfernte Cousine, die schöne Roxane, verliebt, war sich aber sicher, dass seine Gefühle niemals Erhörung fänden. Dem dritten Akt seines Schauspiels hat Rostand den Titel »Der Kuss der Roxane« gegeben, und genau diese Worte dürften den heranreifenden Lutosławski zu der sehnsüchtigen Klavierminiatur gleichen Namens angeregt haben, deren undatiertes Manuskript bis heute nicht gedruckt wurde. Auch bei dem *Winterwalzer* (1954) handelt es sich um ein unveröffentlichtes Gelegenheitswerk; es ist denkbar, dass Lutosławski irgendwann einmal geplant hatte, diesen Walzer und den *Kuss der Roxane* zu orchestrieren.

Handschriftlich erhalten ist auch die kurze, technisch komplexe und tiefgründigere *Invention* – eine recht anspruchsvolle, besinnliche Studie mit unregelmäßigen Rhythmen in der rechten und der linken Hand. Die spätere *Invention* (1968) ist ebenso kurz wie ihre ältere Schwester und zugleich das letzte Stück für Soloklavier, das Lutosławski geschrieben hat, obwohl ihm noch sechsundzwanzig Lebensjahre verblieben. Diese einminütige Miniatur ist ein Glückwunsch zum einundsiebzigsten Geburtstag des bedeutenden polnischen Dirigenten und Musikwissenschaftlers Stefan Śledźinski, der früher auch als Juror des Internationalen Chopin-Wettbewerbs fungiert hatte.

Die *Zwei Etüden* entstanden 1940/41 während der deutschen Besatzungszeit, als sich Witold Lutosławski und Andrej Panufnik, sein Freund und Kollege, als Caféhaus-Pianisten durchschlugen. Auf Grund der eingeschränkten Möglichkeiten gehörten die Cafés zu den wenigen sicheren Orten, an denen sich Zivilpersonen treffen und »Konzerte« hören konnten (an einem dieser Orte lernte Lutosławski auch seine spätere Ehefrau Danuta kennen). Mit ihren scharfen, schneidenden Kanten erinnern die *Etüden* aus der Kriegszeit an die Klaviermusik, die Prokofieff und Bartók vor Beginn der Feindseligkeiten geschrieben hatten. Selbstverständlich hat Lutosławski der Öffentlichkeit diese *Etüden* erst nach dem Kriege vorgestellt: Maria Bielińska-Riegerowa brachte im Januar 1948 das erste der zwei Stücke zur Uraufführung.

Alle anderen Solostücke Lutosławskis sind im wesentlichen pädagogischer Natur. Die meisten sind Resultate des heiklen Katz-und-Maus-Spiels, zu dem sich der Komponist unter dem kommunistischen Nachkriegsregime gezwungen sah. Dabei spricht aus dieser Musik das lebenslange Interesse an der Volksmusik der polnischen Heimat – eine Passion, die Lutosławski mit seinem frühen Idol Karol Szymanowski teilte. Atmosphärisch, strukturell und klanglich erinnern die einzelnen Sätze freilich eher an die Unterrichtsstücke aus Bartóks *Mikrokosmos*. Die älteste Kollektion besteht aus den zwölf *Volksmelodien* (1945), die Zbigniew Drzewiecki 1947 in Krakau uraufgeführt hat. In chronologischer Folge schließen sich die *Bukolika* des Jahres 1952 an. Das Material dazu findet sich in der von 1928 bis 1934 entstandenen Volksliedsammlung des polnischen Priesters Władysław Skierkowski der 1941 in einem KZ ums Leben kam. Die *Bukolika* gibt es auch in einem späteren Arrangement für Bratsche und Violoncello. – Seine *Drei Stücke für die Jugend* hat Lutosławski 1953 selbst aus der Taufe gehoben. Es mag überraschen, dass der zarte Mittelsatz ein wenig an Johannes Brahms' berühmtes *Wiegenlied* erinnert. Der letzte Satz stürmt dann mit demselben Schwung dahin, den wir aus Prokofieffs Märschen kennen.

Kaum mehr als vier Minuten dauern die zwei Stücke, in denen sich Lutosławskis vierhändiges Schaffen erschöpft. *Eine aufgeschnappte Melodie* (1957) ist ein unterhaltsames Stück, das ein Faible für die französische Sorglosigkeit à la Francis Poulenc vermuten lässt. Im deutlichen Gegensatz dazu steht die kantige, eindringliche *Miniatur* aus dem Jahre 1953.

Anthony Short
Deutsche Fassung: Cris Posslac

VIRGINIA ROSSETTI

Virginia Rossetti (b. 1988) began her piano studies with Massimiliano Ferrati, later attending the 'Antonio Buzzolla' Conservatory in Adria where she graduated with honours. In May 2013 she obtained her Master of Performing Arts with distinction at the Hochschule für Musik in Basle with Filippo Gamba, and in 2014 at the Royal Flemish Conservatoire of Brussels with Aleksandar Madzar. She was recently awarded a Master in Pedagogy at the Conservatorio della Svizzera italiana in the class of Anna Kravtchenko. She has attended masterclasses with important teachers including Konstantin Bogino and Elisabeth Leonskaja, and at the Sommerakademie Mozarteum in Salzburg with Sergio Perticaroli. She is a prize winner of several national and international piano competitions including Third Prize at the Premio Venezia 2009, reserved for the best graduates under the patronage of the Republic's President, and the Premio Marizza in Trieste. Since 2011 she has been the pianist of the Lunaire Piano Trio with whom she has recorded live on *I Concerti del Quirinale* for Rai Radio 3.

GIORGIO KOUKL

Giorgio Koukl is a pianist/harpsichordist and composer. He was born in Prague in 1953, and studied there at the State Music School and Conservatory. He continued his studies at both the Conservatories of Zürich and Milan, where he took part in the masterclasses of Nikita Magaloff, Jacques Février, and Stanislaus Neuhaus, and with Rudolf Firkušný, friend and advocate of Czech composer Bohuslav Martinů. It was through Firkušný that Koukl first encountered Martinů's music, prompting him to search out his compatriot's solo piano works. Since then he has developed these into an important part of his concert repertoire and is now considered one of the world's leading interpreters of Martinů's piano music, having recorded that composer's complete solo piano music, together with four discs of Martinů's vocal music and two discs of his piano concertos. As a logical continuation of this work, Koukl has recorded the complete solo piano works of Paul Le Flem, Alexander Tcherepnin, Arthur Lourié, Vítězslava Kaprálová, Witold Lutosławski, and, most recently, Alexandre Tansman.

www.koukl.com

GIORGIO KOUKL
© Chiara Solari

WITOLD LUTOSŁAWSKI
© HNH International

WITOLD LUTOSŁAWSKI

COMPLETE PIANO MUSIC

Witold Lutosławski's few surviving apprentice works are suffused with the elegance of Ravel and the lush effusiveness of Szymanowski, and this is particularly true of the early *Piano Sonata*, heard here in Giorgio Koukl's new and corrected edition based on the original manuscript. Further premières include the wistful *A Kiss of Roxanne* and the technically complex *Invention*. Including all of the folk-music tinted pedagogical miniatures, works for piano four hands and other occasional pieces, this is the most comprehensive edition of Lutosławski's works for solo piano ever recorded.

GIORGIO KOUKL

VIRGINIA ROSSETTI

1–3	PIANO SONATA (PAUL SACHER FOUNDATION MANUSCRIPT / ED. KOUKL (1934) *	30:13
4–8	BUKOLIKI ('BUCOLICS') (1952)	06:08
9–11	TRZY UTWORY DLA MŁODIEŻY ('THREE PIECES FOR THE YOUNG') (1953)	04:23
12	POCAŁUNEK ROKSANY ('A KISS OF ROXANNE') **	01:25
13	ZIMOWY WALC ('WINTER WALTZ') (1954) **	02:52
14–25	MELODIE LUDOWE ('FOLK MELODIES') (1945)	12:19
26–27	DWIE ETIUDY ('TWO ÉTUDES') (1940–41)	05:11
28	INWENCJA ('INVENTION') (UNDATED PAUL SACHER FOUNDATION MANUSCRIPT) **	01:14
29	INWENCJA ('INVENTION') (1968)	00:59
30	ZASŁYSZANA MELODYJKA ('AN OVERHEARD MELODY') (FOR PIANO 4 HANDS) (1957)	02:04
31	MINIATURA ('MINIATURE') (ORIGINAL VERSION FOR PIANO 4 HANDS, PAUL SACHER FOUNDATION MANUSCRIPT) (1953)	02:09

TOTAL PLAYING TIME: 69:45

* WORLD PREMIÈRE RECORDING
OF THE AUTOGRAPH SCORE

** WORLD PREMIÈRE RECORDING

SCAN FOR MORE
INFORMATION

© & © 2018 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.

GP768

