

REFLECTIONS

the SOLO PIANO WORKS of ANDRZEJ and ROXANNA PANUFNIK
CLARE HAMMOND

PANUFNIK, ANDRZEJ (1914–91)

TWELVE MINIATURE STUDIES (1947, rev. 1955/64) (Boosey & Hawkes) 20'08

1	I. <i>Sempre fortissimo e molto veloce</i>	1'00
2	II. <i>Sempre pianissimo e molto legato</i>	2'48
3	III. <i>Sempre fortissimo e molto marcato</i>	0'54
4	IV. <i>Sempre pianissimo e molto tranquillo</i>	2'08
5	V. <i>Sempre fortissimo e molto agitato</i>	1'06
6	VI. <i>Sempre pianissimo e molto cantabile</i>	2'39
7	VII. <i>Sempre fortissimo, senza pedale e molto secco</i>	1'13
8	VIII. <i>Sempre pianissimo, con pedale e molto espressivo</i>	2'30
9	IX. <i>Sempre fortissimo e molto appassionato</i>	0'33
10	X. <i>Sempre pianissimo e molto dolce</i>	2'56
11	XI. <i>Sempre fortissimo e molto veloce</i>	0'51
12	XII. <i>Pianissimo e crescendo poco a poco il fortissimo</i>	1'06

PANUFNIK, ANDRZEJ, arr. Roxanna Panufnik

HOMMAGE À CHOPIN (1949, rev. 1955) 9'30

Five vocalises for soprano and piano

Nos 1, 4 & 5 arranged for piano solo in 2013 (Boosey & Hawkes)

13	No. 1. <i>Andante</i>	2'41
14	No. 4. <i>Vivo</i>	2'43
15	No. 5. <i>Andante</i>	3'59

PANUFNIK, ANDRZEJ

16 PENTASONATA (1984) *(Boosey & Hawkes)* 12'57

PANUFNIK, ANDRZEJ & ROXANNA (b. 1968)

17 MODLITWA ("PRAYER") (1990/99) *(Peters Edition)* 5'30

Completion of a song by Andrzej Panufnik

Completion and arrangement for piano solo (2013): Roxanna Panufnik

PANUFNIK, ROXANNA

18 SECOND HOME (2003, rev. 2006) *(Peters Edition)* 9'26

19 GLO (2002) *(Peters Edition)* 1'35

PANUFNIK, ANDRZEJ

20 REFLECTIONS (1968) *(Boosey & Hawkes)* 11'00

TT: 71'29

CLARE HAMMOND *piano*

INSTRUMENTARIUM:

Grand Piano: Steinway D

REFLECTIONS: THE SOLO PIANO WORKS OF ANDRZEJ AND ROXANNA PANUFNIK

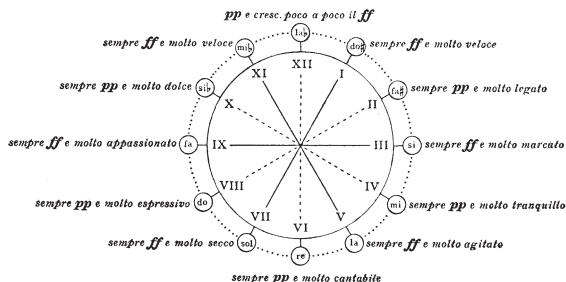
Andrzej Panufnik is primarily known as a composer of symphonies and large-scale orchestral pieces. His three works for piano, however, tell an important story that reflects the major biographical and musical events of his life.

Born in Warsaw in 1914, son of Tomasz Panufnik, a maker of string instruments, and Matylda Thonnes Panufnik, a talented violinist, pianist and composer of English descent, Andrzej Panufnik entered the State Conservatoire in Warsaw in 1932 at the age of 17 to study music theory and composition. After gaining a diploma with distinction in four years, half the prescribed time for the course, he travelled to Vienna to study with the conductor Felix Weingartner at the State Academy of Music. After the *Anschluss*, Weingartner left Vienna and Panufnik followed him to further his studies in Paris and then, in 1938, London. At the outbreak of war, he returned to join his family, colleagues and compatriots in Poland, despite strong opposition from Weingartner who was adamant that he should stay in England.

Panufnik survived the miseries of life in Warsaw throughout the Nazi occupation of Poland and participated in musical resistance activities with his friend Lutosławski. The two young composers gave underground concerts to raise funds for resistance workers and Jewish artists. While he composed relatively few works during this period, the *Four Underground Resistance Songs* were a great success, particularly *Warszawskie dzieci* ('Warsaw children'), regarded by many as an unofficial national anthem and sung in schools to this day. Panufnik felt the injustice and barbarity of the war keenly and lost family members and friends during the conflict, most notably his brother, Mirek, a radio operator and underground fighter who was killed in the Warsaw Uprising. Shortly before this, Panufnik had left the city to care for his ailing mother. Upon his return in

the spring of 1945, he discovered that his flat had remarkably enough escaped destruction, but that the woman who had moved in in his absence had destroyed all his manuscripts, believing them to be rubbish.

After the war, Panufnik began to rebuild his life in Poland, attempting to re-construct his first two symphonies and to re-establish the Warsaw Philharmonic Orchestra. He composed film music to support himself, his father and his orphaned niece while also conducting a number of orchestras during the years that followed. It was in 1947, after a break of five years from serious creative work, that he began tentatively to compose again. Improvising at the piano, exploring various themes, he found, to his great relief, that ‘musical ideas, orchestral as well as pianistic, began to surge in my imagination’. It was at this stage that he began to write a cycle of twelve studies, each of which is based on the same melodic line while contrasting strongly with its predecessor in both tempo and dynamic. The first study is in C sharp (major-minor), the second a fifth below in F sharp, the third in B, and so on, until the final one, in G sharp, brings us back full circle. The work was initially called *Circle of Fifths* and was later published as the *Twelve Miniature Studies*.

From 1945, Poland was run by a Communist government as a Soviet satellite state. Initially composers were free to work as they wished but in 1948 resolutions passed at the Soviet Composers' Conference in Moscow signalled a dramatic change in attitudes. 'Formalism', a hazily defined concept, was denounced and works which demonstrated this trait, including Panufnik's *Sinfonia Rustica*, were condemned as 'alien to the great socialist era'. While the government encouraged the production of staunchly patriotic, 'accessible' music for consumption at home, more progressive works were often toured internationally in order to persuade the wider world that composers still had freedom of expression under the Soviet régime. Panufnik found himself unwillingly at the head of international delegations, was elected vice-chairman of the International Music Council of UNESCO in 1950, and was personally received by Chairman Mao Tse-Tung in 1953. The political control was stifling and Panufnik found it impossible to compose original works in these conditions. In 1954, while conducting in Zurich, he managed to escape his keepers and flew to England where he began a precarious existence as a fugitive.

The next few years were tremendously difficult, both creatively and financially. Again Panufnik took on conducting positions in order to earn a living and used what free time he had to revise existing compositions for publication in London. His works, which had been viewed as too progressive in Poland, were deemed conservative in England and neglected by the musical establishment. By 1960 he was prepared to relinquish England and move to the United States but was, fortuitously, introduced to Camilla Jessel, a professional photographer and writer. They married in 1963.

From then on Panufnik had the support and security that he needed to dedicate himself fully to composition. The couple moved to a house in Twickenham, on the banks of the Thames, and he entered the most creative period of his

life. In the spring of 1968 he completed his second piano piece, *Reflections*, within days of the birth of their daughter Roxanna. The title of the work was chosen, in Panufnik's words, both to denote 'contemplation, the musical thought which lies behind the notes – and reflections in the tangible sense: the actual musical material of the work, which is based on constant reflections of a single triad with its perpetual transpositions used both vertically and horizontally'. The piece is a testament to Panufnik's self-professed 'life-long fascination' with mirror forms and geometric patterns, which are used as the structural basis of many of his works.

Symmetrical patterns also play a large part in his final work for piano, *Pentasonata*, composed in 1984, the year of his 70th birthday. The work is in five sections (arranged palindromically), is based on the pentatonic (five-note) scale, and the metre of the outer sections is in five (both 5/8 and 5/4). In the monograph *Impulse and Design in my Music*, Panufnik writes that in *Pentasonata*, as in all his works, he was 'seeking to achieve a balance between heart and mind, intellect and emotion'.

Andrzej Panufnik died in 1991, by which point his daughter Roxanna was on the way to becoming a successful composer in her own right. After studies in composition at the Royal Academy of Music, Roxanna has gone on to write a wide range of pieces including opera, ballet, music theatre, choral works, chamber compositions, and music for film and television, which are regularly performed all over the world. Her first piece for piano, *Second Home*, is essentially a series of variations on the Polish folk theme *Hejże ino, fijołecku leśny!* and expresses her sentiments for her father's Polish homeland. The theme is presented in various textural permutations before its inversion in the fourth variation. The inversion and the original theme, wishing to return, battle it out – ultimately the original theme dominates. *Second Home* is complemented on this

disc by a short piece, *Glo*, written in memory of a family friend who died of cancer.

Modlitwa, originally a work for voice and keyboard, is based on the Polish poet Jerzy Pietrkiewicz's prayer in two verses to the Virgin of Skempe, a Marian sanctuary some 80 miles north-west of Warsaw. Andrzej set one verse to music and left the second to be narrated over a simple musical background. After Andrzej's death, Pietrkiewicz asked Roxanna to set the narrated words to music and she later arranged the piece for piano solo. The suite of three movements from Andrzej Panufnik's *Hommage à Chopin*, based on folk music from Mazowia, the central region of Poland where Chopin was born, was also originally written for voice and piano. Panufnik's love of Polish folk music, so evident in much of his orchestral output, is only hinted at in his three works for piano so it seems fitting that it should find expression here in this arrangement.

© Clare Hammond 2014

Acclaimed by *The Daily Telegraph* as a pianist of ‘amazing power and panache’, **Clare Hammond** recently gave début recitals at the City of London, Cheltenham and Presteigne Festivals, and regularly performs at the Wigmore and Bridgewater Halls. *The Guardian* wrote of her performance of Kenneth Hesketh’s *Horae* at the Cheltenham Festival that she ‘displayed its scintillating passage-work and poetic calm with great flair’ and praised her début recital at the Southbank Centre in London for its ‘crisp precision and unflashy intelligence’. A passionate advocate of twentieth- and twenty-first-century music, she combines a formidable technique and virtuosic flair onstage with stylistic integrity and attention to detail.

Clare Hammond has broadcast from the Wigmore Hall for BBC Radio 3’s ‘Live in Concert’ and her performance of Ravel’s *Le Tombeau de Couperin* was chosen as one of their monthly highlights. She has performed six études by Unsuk Chin for ‘Hear and Now’, and has appeared several times on ‘In Tune’. She has given world premières of works by Kenneth Hesketh, Robert Saxton and David Matthews, lectures widely, and is establishing a reputation as an advocate for new or unfamiliar music.

Clare Hammond is heavily involved in events for the Panufnik Centenary in 2014, co-curating a chamber festival at Kings Place in London with the Brodsky Quartet and giving centenary concerts both at the Chopin and his Europe Festival and the Warsaw Autumn International Festival of Contemporary Music.

For further information please visit www.clarehammond.com

REFLECTIONS: DIE SOLOKLAVIERWERKE VON ANDRZEJ UND ROXANNA PANUFNIK

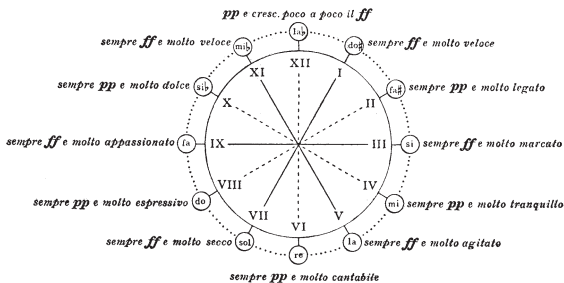
Andrzej Panufnik ist vor allem als Komponist von Symphonien und großen Orchesterwerken bekannt. Seine drei Klavierwerke aber erzählen eine bedeutende Geschichte, die die wichtigsten biografischen und musikalischen Ereignisse seines Lebens widerspiegelt.

Panufnik wurde 1914 in Warschau als Sohn von Tomasz Panufnik, einem Saiteninstrumentenbauer, und Matylda Thonnes Panufnik, einer talentierten Geigerin, Pianistin und Komponistin englischer Abstammung, geboren. 1923 nahm er im Alter von 17 Jahren am Staatlichen Konservatorium in Warschau das Studium der Musiktheorie und Komposition auf. Nachdem er nach nur vier Jahren (der Hälfte der hierfür vorgesehenen Zeit) sein Diplom mit Auszeichnung erhalten hatte, reiste er nach Wien, um bei dem Dirigenten Felix Weingartner an der Staatsakademie zu studieren. Nach dem „Anschluss“ verließ Weingartner Wien; Panufnik folgte ihm nach Paris und 1938 nach London, um seine Studien fortzusetzen. Trotz der starken Opposition Weingartners, der ihn unbedingt in England halten wollte, kehrte er bei Ausbruch des Krieges zu seiner Familie, seinen Kollegen und Landsleuten nach Polen zurück.

Panufnik überlebte das qualvolle Leben im Warschau der deutschen Besatzungszeit und wirkte mit seinem Freund Lutosławski an musikalischen Widerstandsaktivitäten mit. Die beiden jungen Komponisten gaben Untergrundkonzerte, um Geld für Widerstandskämpfer und jüdische Künstler aufzubringen. Wenngleich er in dieser Zeit relativ wenige Werke komponierte, waren die *Four Underground Resistance Songs* („Vier Widerstandslieder aus dem Untergrund“) ein großer Erfolg, vor allem *Warszawskie dzieci* („Warschauer Kinder“), das vielfach als inoffizielle Nationalhymne angesehen und bis heute in den Schulen gesungen wird. Panufnik bekam die Ungerechtigkeit und Grau-

samkeit des Krieges deutlich zu spüren: Er verlor Verwandte und Freunde, vor allem seinen Bruder Mirek, einen Funker und Untergrundkämpfer, der beim Warschauer Aufstand getötet wurde. Kurz zuvor hatte Panufnik die Stadt verlassen, um sich um seine kranke Mutter zu kümmern. Nach seiner Rückkehr im Frühjahr 1945 entdeckte er, dass seine Wohnung bemerkenswerterweise unzerstört war, dass aber die Frau, die in seiner Abwesenheit hier gewohnt hatte, alle seine Manuskripte in dem Glauben zerstört hatte, es handele sich um wertlosen Müll.

Nach dem Krieg begann Panufnik, sein Leben in Polen neu zu ordnen; er versuchte, seine ersten beiden Symphonien zu rekonstruieren und die Warschauer Philharmoniker wieder zu etablieren. Um sich, seinen Vater und seine verwaiste Nichte zu ernähren, komponierte er Filmmusik; daneben dirigierte er in den folgenden Jahren eine Reihe von Orchestern. 1947, nach fünfjähriger Abstinenz von ernsthaftem Schaffen, begann er allmählich wieder mit dem Komponieren. Er improvisierte am Klavier, erkundete Themen und entdeckte zu seiner großen Erleichterung, dass „musikalische Gedanken, orchestrale wie pianistische, in meiner Phantasie aufzusteigen begannen“. Zu jener Zeit begann er einen Zyklus von zwölf Etüden, die alle auf derselben Melodie basieren, sich aber von ihrer jeweiligen Vorgängerin in Tempo wie Dynamik stark unterscheiden. Die erste Etüde steht in Cis (Dur/moll), die zweite in der Unterquinte Fis, die dritte in H und so weiter, bis die letzte Etüde in Gis den Kreis schließt. Das Werk hieß ursprünglich Quintenzirkel, wurde dann aber unter dem Titel *Zwölf Miniatur-Etüden* veröffentlicht.

Ab 1945 wurde Polen von einer kommunistischen Regierung als sowjetischer Satellitenstaat verwaltet. Zunächst konnten Komponisten frei arbeiten, aber im Jahr 1948 kündigten die Beschlüsse der Konferenz des Sowjetischen Komponistenverbandes in Moskau einen dramatischen Wandel an. Man prangerte einen (vage definierten) „Formalismus“ an; Werke, die entsprechende Charakteristika zeigten – u.a. Panufniks *Sinfonia Rustica* – wurden als „dem großen sozialistischen Zeitalter fremd“ verurteilt. Während die Regierung die Produktion stramm patriotischer, „zugänglicher“ Musik für den Hausgebrauch ermutigte, wurden progressivere Werke oft international auf Reisen geschickt, um der Welt den Eindruck zu vermitteln, Komponisten erfreuten sich unter dem Sowjetregime der Freiheit des Ausdrucks. Ungern fand sich Panufnik an der Spitze internationalen Delegationen wieder, wurde 1950 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Internationalen Musikrates der UNESCO gewählt und 1953 persönlich vom Vorsitzenden Mao Tse-Tung empfangen. Die politische Kontrolle war erstickend, und Panufnik sah sich außerstande, unter diesen Bedingungen Originalwerke zu komponieren. Im Jahr 1954 gelang es ihm im Rahmen eines Dirigats in Zürich, seinen Aufsehern zu entkommen und nach

England zu fliehen, um eine prekäre Existenz als Flüchtling zu führen.

Die nächsten Jahre gestalteten sich in kreativer wie in finanzieller Hinsicht außerordentlich schwierig. Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wirkte Panufnik wieder als Dirigent; die verbleibende Zeit nutzte er, um bestehende Kompositionen für die Veröffentlichung in London zu überarbeiten. Seine Werke, die in Polen als zu progressiv gegolten hatten, wurden in England als konservativ empfunden und vom musikalischen Establishment ignoriert. Als er 1960 drauf und dran war, England aufzugeben und in die USA überzusiedeln, lernte er zufällig Camilla Jessel, eine professionelle Fotografin und Schriftstellerin, kennen. 1963 heirateten sie.

Von da an hatte Panufnik die Unterstützung und Sicherheit, die er brauchte, um sich ganz dem Komponieren widmen zu können. Das Paar bezog ein Haus in Twickenham, am Ufer der Themse, und die kreativste Phase seines Lebens begann. Im Frühjahr 1968 stellte er sein zweites Klavierstück, *Reflections*, fertig – wenige Tage nach der Geburt der Tochter Roxanna. Der Titel des Werks, so Panufnik, bezeichnet sowohl „die Kontemplation, das musikalische Denken, das hinter den Noten steht – und Reflektionen im konkreten Sinne: das eigentliche musikalische Material des Werks, das auf unablässigen Reflektionen eines einzigen Dreiklangs mit seinen fortwährenden Transpositionen – sowohl vertikal als auch horizontal – basiert“. Das Stück ist ein Beleg für die bekundetermaßen „lebenslange Faszination“, die Spiegelformen und geometrische Muster auf Panufnik ausübten und die die strukturelle Grundlage vieler seiner Werke bilden.

Symmetrische Muster spielen auch eine große Rolle in seinem letzten Klavierwerk, *Pentasonata*, das 1984, im Jahr seines 70. Geburtstages, entstand. Das Werk hat fünf palindromisch angeordnete Teile, basiert auf der pentatonischen (Fünftön-) Skala und die Außenteile stehen in Fünfertakten (5/8 und 5/4). In der Monographie *Impulse and Design in my Music* (*Impuls und Gestalt*

in meiner Musik) schreibt Panufnik, dass er in *Pentasonata*, wie in allen seinen Werken, „eine Balance von Herz und Verstand, von Intellekt und Emotion angestrebt“ habe.

Als Andrzej Panufnik 1991 starb, war seine Tochter Roxanna bereits auf dem Weg, selber eine erfolgreiche Komponistin zu werden. Nach Kompositionsstudien an der Royal Academy of Music hat sie weltweit aufgeführte Werke zahlreicher Gattungen vorgelegt – u.a. Oper, Ballett, Musiktheater, Chorwerke, Kammermusik und Kompositionen für Film und Fernsehen. Ihr erstes Klavierstück, *Second Home* (*Zweite Heimat*), ist im Wesentlichen eine Variationenfolge über das Thema des polnischen Volkslieds *Hejże ino, fijołecku leśny!*, die ihre Gefühle für das polnische Heimatland ihres Vaters ausdrückt. Das Thema wird in verschiedenen satztechnischen Permutationen vorgestellt, bis es in der vierten Variation umgekehrt wird. Umkehrung und Ausgangsthema kämpfen um die Vorherrschaft – schließlich gewinnt letzteres. *Second Home* wird bei dieser Einspielung von einem kurzen Stück, *Glo*, begleitet, das im Gedenken an einen an Krebs verstorbenen Freund der Familie komponierte wurde.

Modlitwa, ursprünglich eine Komposition für Stimme und Tasteninstrument, basiert auf einem zweistrophigen Gebet an die Jungfrau von Skempe (ein Marienheiligtum rund 130 km nordwestlich von Warschau) des polnischen Dichters Jerzy Pietrkiewicz. Andrzej Panufnik vertonte die eine Strophe, während er die andere über einem einfachen musikalischen Hintergrund erzählen ließ. Nach dem Tod von Andrzej bat Pietrkiewicz Roxanna, die erzählten Worte zu vertonen; später arrangierte sie das Stück für Klavier solo. Die dreisätzige Suite aus Andrzej Panufniks *Hommage à Chopin* basiert auf Volksmusik aus Masowien – der Zentralregion Polens, in der Chopin geboren wurde – und wurde ursprünglich ebenfalls für Gesang und Klavier komponiert. Panufniks Liebe zur polnischen Volksmusik, die seine Orchestermusik so stark prägt, wird in seinen

drei Klavierwerken nur angedeutet, und so scheint es angemessen, ihr durch diese Bearbeitung Ausdruck zu verleihen.

© *Clare Hammond* 2014

Clare Hammond, von *The Daily Telegraph* als eine Pianistin von „erstaunlicher Energie und Ausdruckskraft“ gefeiert, gab vor kurzem ihre Rezital-Debüts bei den City of London, Cheltenham und Presteigne Festivals und tritt regelmäßig in der Wigmore und der Bridgewater Hall auf. Als leidenschaftliche Verfechterin der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts vereint sie eine fulminante Spieltechnik und virtuose Bühnenpräsenz mit stilistischer Integrität und Liebe zum Detail.

Clare Hammond studierte an der Universität Cambridge und an der Guildhall School of Music and Drama bei Ronan O’Hora. Ihre Auftritte wurden von BBC Radio 3 in Großbritannien, von Radio 4 in den Niederlanden und in Ontario/Kanada ausgestrahlt. Sie hat Rezitale im Musikzentrum Vredenburg in Utrecht, in der Salle Liebermann und im Musée Carnavalet in Paris, im Banff Centre in Kanada sowie in Moskau, Dänemark, Italien, Spanien und Belgien gegeben. Zu den Komponisten, von denen sie Werke uraufgeführt hat, gehören Kenneth Hesketh, Robert Saxton und David Matthews; außerdem hält sie Vorträge und macht sich als für neue und unbekannte Musik stark.

Clare Hammond wirkt in starkem Maße an den Veranstaltungen anlässlich Panufniks 100. Geburtstag im Jahr 2014 mit, kuratiert zusammen mit dem Brodsky Quartet ein Kammermusikfestival im Londoner Kings Place und gibt Jubiläumskonzerte beim Chopin and his Europe Festival und dem Internationalen Warschauer Herbst-Festival für zeitgenössische Musik.

Weitere Informationen finden Sie auf www.clarehammond.com

REFLECTIONS : L'ŒUVRE POUR PIANO SEUL D'ANDRZEJ ET ROXANNA PANUFNIK

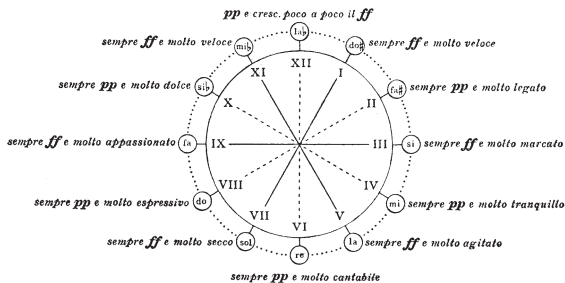
Andrzej Panufnik est surtout connu en tant que compositeur de symphonies et d'œuvres pour grand orchestre. Cependant, ses trois compositions pour piano racontent une histoire importante qui reflète les principaux événements biographiques et musicaux de sa vie.

Né à Varsovie en 1914, le fils de Tomasz Panufnik, facteur d'instruments à cordes, et de Matylda Thonnes Panufnik, violoniste, pianiste et compositrice de talent d'origine anglaise, Andrzej Panufnik entra au Conservatoire d'état de Varsovie en 1932 à l'âge de dix-sept ans pour y apprendre la théorie musicale et la composition. Après avoir obtenu en quatre ans, la moitié du temps habituellement requis, un diplôme avec distinction, il se rendit à Vienne pour y étudier avec le chef d'orchestre Felix Weingartner à l'Académie de musique d'état. Après l'*Anschluss*, Weingartner quitta Vienne et Panufnik le suivit pour poursuivre ses études d'abord à Paris puis à Londres. À la déclaration de la guerre, il décida de retourner vers sa famille, ses collègues et ses compatriotes en Pologne malgré la forte opposition de Weingartner qui tenait à ce qu'il reste en Angleterre.

Panufnik survécut aux difficultés de la vie à Varsovie durant l'occupation nazie de la Pologne et participa à des activités musicales de la résistance avec son ami Witold Lutosławski. Les deux jeunes compositeurs donnèrent des concerts clandestins au profit de travailleurs résistants et d'artistes juifs. Bien qu'il ne composa que quelques œuvres au cours de cette période, les *Quatre chants de la résistance clandestine* remportèrent beaucoup de succès, en particulier *Warszawskie dzieci* [Les enfants de Varsovie] considéré par plusieurs comme l'hymne national non-officiel et toujours chanté dans les écoles de nos jours. Panufnik ressentait fortement l'injustice et la barbarie de la guerre et perdit des

membres de sa famille et des amis durant le conflit, notamment son frère Mirek, un opérateur radio et combattant clandestin, abattu durant le Soulèvement du ghetto de Varsovie. Peu de temps auparavant, Panufnik avait quitté la ville pour prendre soin de sa mère malade. À son retour au printemps 1945, il découvrit que son appartement avait miraculeusement échappé à la destruction mais que la personne qui s’y était installée durant son absence avait détruit tous ses manuscrits, croyant qu’il ne s’agissait que de vieux papiers sans valeur.

Après la guerre, Panufnik entreprit de commencer une nouvelle vie en Pologne et tenta de reconstituer ses deux premières symphonies et de remettre sur pied l’Orchestre philharmonique de Varsovie. Il composa de la musique de film pour subvenir à ses besoins et à ceux de son père et de sa nièce, orpheline, et dirigea de nombreux concerts au cours des années qui suivirent. C’est en 1947, après une interruption de cinq ans d’un travail créatif sérieux, qu’il essaya de reprendre la composition. C’est en improvisant au piano et en explorant différents thèmes qu’il découvrit à son grand soulagement que « les idées musicales, aussi bien orchestrales que pianistiques, recommençaient à surgir dans son imagination ». C’est à ce moment qu’il entreprit la composition d’un cycle de douze études, chacune basée sur la même idée mélodique et chacune établissant un fort contraste avec la précédente, tant au niveau du tempo que de la dynamique. La première étude est en do dièse (majeur-mineur), la seconde est – une quinte en dessous – en fa dièse, la troisième en si et ainsi de suite jusqu’à la dernière en sol dièse, après avoir ainsi parcouru l’ensemble du cycle. L’œuvre porta initialement le titre de « Cycle des Quintes » mais fut par la suite publiée sous le titre de *Douze études miniatures*.

À partir de 1945, la Pologne fut dirigée par un gouvernement communiste en tant que pays satellite de l'Union Soviétique. Les compositeurs eurent initialement la liberté de travailler comme ils l'entendaient mais en 1948, des résolutions passées au Congrès des compositeurs soviétiques à Moscou annoncèrent un changement dramatique de la situation. Le « formalisme », un concept flou, y fut condamné et les œuvres qui en manifestait le caractère, incluant la *Sinfonia rustica* de Panufnik furent condamnées pour leur caractère « étranger à la grande époque socialiste ». Alors que le gouvernement encourageait la production de musique résolument patriotique et « accessible » pour la consommation locale, des œuvres plus progressives étaient souvent exécutées lors de tournées internationales afin de persuader le reste du monde que les compositeurs jouissaient toujours de liberté d'expression sous le régime soviétique. Panufnik lui-même se retrouva malgré lui à la tête de délégations internationales, fut élu vice-président du Conseil international de musique de l'UNESCO en 1950 et fut reçu en personne par le président Mao Tsé-toung en 1953. Le contrôle politique était étouffant et Panufnik se retrouva dans l'impossibilité de composer des œuvres originales dans de telles conditions. En 1954, alors qu'il avait été invité à diriger

à Zurich, il parvint à échapper à ses gardiens et s'envola pour l'Angleterre où il commença une nouvelle existence précaire en tant que réfugié.

Les années suivantes allaient s'avérer extrêmement difficiles, tant au point de vue créatif qu'économique. Une fois de plus, Panufnik accepta des engagements de chef afin de subsister et utilisa le peu de temps qu'il avait à sa disposition pour réviser ses compositions antérieures afin qu'elles soient publiées à Londres. Ses œuvres, considérées trop progressives en Pologne, étaient maintenant considérées trop conservatrices en Angleterre et furent négligées par l'establishment musical. En 1960, alors qu'il avait décidé de quitter l'Angleterre et de s'installer aux États-Unis, il rencontra fortuitement Camilla Jessel, une photographe professionnelle et une écrivaine. Ils se marièrent en 1963.

À partir de ce moment, Panufnik eut le soutien et la sécurité dont il avait besoin pour se consacrer entièrement à la composition. Le couple s'installa dans une maison à Twickenham, sur les rives de la Tamise et c'est à cette époque que commença la période la plus créative de sa vie. Il termina sa seconde œuvre pour piano, *Reflections*, au printemps 1968, quelques jours avant la naissance de sa fille, Roxanna. Ce titre fut choisi afin, selon ses propres dire, de désigner à la fois «la contemplation, la pensée musicale qui se trouve derrière les notes – et la réflexion dans un sens concret : le véritable matériau musical de l'œuvre, qui repose sur des réflexions constantes d'un accord simple avec ses transpositions perpétuelles utilisées aussi bien verticalement qu'horizontalement». L'œuvre est un testament à la «fascination d'une vie» de Panufnik pour les formes en miroir et les motifs géométriques utilisés en tant que base structurelle de plusieurs de ses compositions.

Les motifs symétriques jouent également un rôle important dans sa dernière œuvre pour piano, *Pentasonata*, composée en 1984, l'année de ses soixante-dix ans. L'œuvre est en cinq sections (organisées en palindrome) et repose sur la

gamme pentatonique et la métrique des sections externes est respectivement 5/8 et 5/4. Dans la monographie *Impulse and Design in my Music [Impulsion et conception dans ma musique]*, Panufnik souligne que dans *Pentasonata*, comme toutes ses autres œuvres, il a tenté de « parvenir à un équilibre entre cœur et esprit, intellect et émotion ».

Andrzej Panufnik est mort 1991 alors que sa fille Roxanna était en train de devenir elle-même une compositrice importante. Après des études de composition à la Royal Academy of Music, Roxanna allait composer un large éventail d'œuvres incluant des opéras, des ballets, du théâtre musical, des œuvres chorales, de chambre et de la musique pour le film et la télévision qui sont régulièrement jouées à travers le monde. Sa première pièce pour piano, *Second Home*, est en fait une série de variations sur le thème folklorique polonais *Hejze ino, fijołecku leśny!* et exprime ses sentiments pour la patrie de son père. Le thème est exposé dans différentes permutations texturales avant son inversion dans la quatrième variation. L'inversion et le thème original qui souhaitent prendre le dessus s'affrontent avant que le thème original ne parvienne à l'emporter. *Second Home* est complété sur cet enregistrement par une pièce courte, *Glo*, composée à la mémoire d'un ami de la famille décédé des suites d'un cancer.

Modlitwa, à l'origine une composition pour voix et clavier, repose sur un texte du poète polonais Jerzy Pietrkiewicz, une prière en deux versets à la Vierge de Skępe, un sanctuaire marial à quelque cent-trente kilomètres au nord-ouest de Varsovie. Andrzej mit un verset en musique et confia le second à un narrateur sur une musique simple en arrière-fond. Après la mort d'Andrzej, Pietrkiewicz demande à Roxanna de mettre en musique le texte destiné au narrateur et elle réalisa par la suite un arrangement pour piano seul. La suite en trois mouvements d'Andrzej Panufnik, *Hommage à Chopin*, est basée sur une musique folklorique de Mazovie, la région au centre de la Pologne où Chopin

naquit et était à l'origine conçue pour voix et piano. L'amour de Panufnik pour la musique folklorique de Pologne, manifeste dans sa production orchestrale, n'est que subtilement perceptible dans ses trois œuvres pour piano et il semble donc approprié qu'il se manifeste dans cet arrangement.

© *Clare Hammond* 2014

Saluée par le *Daily Telegraph* comme une pianiste possédant « une puissance et un panache incroyables », **Clare Hammond** donna récemment ses premiers récitals à Londres et aux festivals de Cheltenham et de Presteigne en plus de se produire régulièrement au Wigmore et au Bridgewater Hall. *The Guardian* écrivit au sujet de son exécution de *Horae* de Kenneth Hesketh au Festival de Cheltenham qu'elle « exposa ses passages scintillants et son calme poétique avec un aplomb superbe » et salua son premier récital au Southbank Centre à Londres pour sa « précision aiguë et son intelligence sans fioriture ». Elle se consacre avec passion aux musiques du vingtième et du vingtième-et-unième siècles et allie une technique et une virtuosité impressionnantes à une intégrité stylistique et à une attention aux détails.

Clare Hammond a étudié à l'Université Cambridge et à la Guildhall School of Music and Drama avec Ronan O'Hora. Ses concerts ont été retransmis à Radio 3 de la BBC, Radio 4 en Hollande ainsi qu'en Ontario au Canada. Elle a donné des récitals à la salle Vredenburg à Utrecht, à la Salle Liebermann et au Musée Carnavalet à Paris, au Banff Centre au Canada ainsi qu'à Moscou, au Danemark, en Italie, en Espagne et en Belgique. Elle a assuré la création mondiale d'œuvres de Kenneth Hesketh, Robert Saxton et de David Matthews. Elle donne également de nombreuses conférences et s'est imposée en tant que défenseuse de la musique moderne ou peu connue.

En 2014, elle a été étroitement impliquée dans les événements du centenaire de Panufnik et a été co-curatrice d'un festival de musique de chambre à Kings Place à Londres avec le Quatuor Brodsky en plus de donner des concerts dans le cadre du Festival international «Chopin et son Europe» et du Festival international de musique contemporaine de l'Automne de Varsovie.

Pour obtenir d'autres renseignements, veuillez consulter le site www.clarehammond.com

This recording has been supported by:
The Fidelio Charitable Trust
The Polish Cultural Institute
The RVW Trust
The Stradivari Trust
The Vernon Ellis Foundation

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

Recording: September 2013 at Potton Hall, Suffolk, England
Producer and sound engineer: Thore Brinkmann (Take5 Music Production)
Piano technician: Graham Cooke

Equipment: Neumann microphones; RME Octamix XTC microphone preamplifier and high resolution A/D converter;
MADI optical cabling; Sequoia Workstation; Pyramix DSD Workstation; B&W Nautilus 802 loudspeakers;
STAX headphones;
Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production: Editing and mixing: Thore Brinkmann

Executive producer: Robert Suff

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Clare Hammond 2014
Translations: Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Front cover: Photo of Andrzej and Roxanna Paunifnik: © Camilla Panufnik, FRPS
Back cover photo of Clare Hammond: © Julie Kim
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40
info@bis.se www.bis.se

BIS-2003 SACD © & © 2014, BIS Records AB, Åkersberga.

BIS-2003