PentaTone classics
DVOŘÁK
Violin Concerto in A minor, Op.53
Romance in F minor, Op.11
SZYMANOWSKI
Violin Concerto No.1, Op.35
ARABELLA STEINBACHER
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
MAREK JANOWSKI
HYBRID MULTICHANNEL
SUPER AUDIO CD
Deutschlandradio Kultur

Karol Szymanowski (1882 – 1937)
Violin Concerto No. 1, Op. 35 (1916)

1	Vivace assai	12. 33
2	Vivace scherzando	8. 35
3	Cadenza (by Pawel Kochański)	1. 55
4	Allegro moderato	3. 02

Antonin Dvořák (1841 – 1904)
Romance for Violin and Orchestra in F minor, Op. 11 (1873 – 1879)

5	Andante con moto	11. 44

Violin Concerto in A minor, Op. 53 (1880, rev. 1882)

6	Allegro ma non troppo	11. 51
7	Adagio ma non troppo	10. 30
8	Finale – Allegro giocoso, ma non troppo	11. 12

Arabella Steinbacher, violin
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Radio Symphony Orchestra Berlin
conducted by: **Marek Janowski**

Recording venue : Haus des Rundfunks, Berlin (5/2009)
Executive producers : Stefan Lang & Job Maarse
Recording producer : Job Maarse
Balance engineer : Jean-Marie Geijsen
Recording engineer : Roger de Schot
Editing : Roger de Schot

Total playing time: 71. 44
A co-production between Deutschlandradio Kultur, Rundfunk-Orchester und Chöre GmbH Berlin, and PentaTone Music

"Would you please write me a violin concerto? A truly original one, full of melodies and written for good violinists? Please, drop me a line!"

These words in a letter from the publisher Simrock to , dated January 27, 1879, resulted in the composition of his Violin Concerto in A minor. Although Dvořák concluded the work towards the end of the summer of 1879, after completing his exceedingly successful Slavonic Dances, a further four years would pass before the violin concerto finally appeared in print and actually received its première. With his reference to "good violinists", Simrock (ever on the lookout for a good business deal) probably had one person in particular in mind: Joseph Joachim. Two years previously, this violinist – who nowadays would enjoy the status of a megastar – had "launched" the violin concerto written by Johannes Brahms, following a period of intensive collaboration with the composer. So it seemed only logical that Dvořák – who was now also gaining an international reputation – would write the next concerto specifically for the famous virtuoso. During the summer, Dvořák and Joachim spent some "pleasant and delightful moments" together in Berlin. It seemed as if nothing would stand in the way of a rewarding and steady collaboration. Thus in the autumn of 1879, Joachim received the manuscript of the concerto. However, apart from his thanks for the dedication, his reaction was mainly to send back a list of requests for massive changes in both the formal structure of the work and the solo violin part. After meeting personally with him in April 1880, Dvořák decided to fundamentally revise the work, which he concluded the following May. Joachim's words must have had a significant effect on Dvořák, as the latter wrote the following to Simrock: "I have revised the entire concerto, not a single bar have I retained". The second version was again sent to Joachim – however, the violinist did not react. At least, not straight away. Finally, some two years later in August 1882, the answer arrived. Once again with requests for changes, which Dvořák implemented without complaint. (The well-known Dvořák-scholar, Klaus Döge, described Joachim's conduct quite drastically as "downright neglectful".) Following a concert held in Berlin (which was not accessible to the general public) in which Joachim gave a performance of the work, further cuts were planned. They were the last. In 1883, Simrock published the concerto, which

finally received its première in Prague that year, on October 14. And the soloist was … František Ondříček! So no trace of Joseph Joachim, who had played a leading role in the shaping of the composition. In fact, despite being the dedicatee of the concerto, Joachim never even played the work in public... A very peculiar end to a long story.

Although the labour pains involved in the composition of the work are not audible, it definitely demands to be performed by "good violinists". The construction of the work is traditional, on the whole; however, the inner structure presents solutions that are absolutely unique to the composer. Thus, for example, in the first movement Dvořák combines elements from the sonata form with a rondo. The first theme begins unisono in the striking orchestral tutti, after which the solo violin immediately takes over the cantabile postscript. The extremely abbreviated "recapitulation" is followed by a transition, which immediately leads into the Adagio. Here, the violin takes over: tranquil, cantabile, almost melancholy, yet with caution. The ensuing Finale in A major is geared entirely to national dances: together, the furiant and the dumka provide an interplay of turbulent and lyrical sections.

Dvořák's Romance in F minor, Op. 11 dates from 1877. It received its première in Prague on December 9, 1877, and was dedicated to Dvořák's "dear friend František Ondříček". The work was not originally written for "concert performance", to quote Dvořák in a letter to Simrock; rather, it was an arrangement of the slow movement from his String Quartet in F minor. The mainly lyrical character of the work is written in three-part Lied-form, and provides the soloist with the opportunity to display both his cantabile and virtuoso talents.

Karol Szymanowski (1882 – 1937) was born in the Ukraine to prosperous parents, and grew up in highly artistic surroundings. As a result of extended trips to, for example, Berlin and Vienna at the beginning of the 20th century, the young Szymanowski – who had already presented to the public highly virtuoso piano compositions around the turn of the century – was noticeably influenced by German composers of the late-Romantic era, such as Reger and Strauss. Later on, the impressionist compositions of Ravel became important to him, and his intensive study of ancient Mediterranean cultures and oriental mystique shaped his further works. That Szymanowski once again raised the music of Poland from its backwardly provincial status to an international level is most definitely a direct result of his work in the field of Polish folk music and folklore following the First World War. In both his opera King Roger and his Stabat mater, he created a new Polish idiom.

Szymanowski's Violin Concerto No. 1, Op. 35, dating from 1916, has come a long way from the romance of Dvořák's composition. As are all his other violin works (!), it was written for his friend Pawel Kochański. However, following his emigration to the USA, Kochański was not able to give the première of the work, and thus Jozef Oziminski was the soloist in Warsaw on the evening of November 1, 1922. Szymanowski wrote the following to Kochański in the USA: "The sound is so magical that the people here seemed frozen to the spot. And Pawelczek, just imagine, the violin comes out on top the whole time!" Kochański knew what he was talking about; after all, he had given Szymanowski all kinds of advice and support while the composer was completing the solo part. Shortly after the première, the Violin Concerto was already considered a masterpiece, and yet even today, it does not yet have the status allotted to other 20th-century masterpieces in this genre.

Luckily, a new generation of excellent violinists has taken it upon itself to promote this work, in order to re-establish it in the concert repertoire world-wide. Even if the structure of the violin concerto may seem

Antonín Dvořák

rather arbitrary (if not without structure!) upon first hearing, one is forced to acknowledge rapidly that the one-movement form is, in fact, meant simply to provide a handy precondition for the unbelievable lyrical power, the enormously distinctive expressive will and the ecstasy of this music. Here, the primary factor is not the presentation and development of themes or variations, or the contrapuntal finishing touch. Rather, Szymanowski creates varying colourful

worlds, allows non-thematic sound-fields to come up against tautly rhythmic sections – and allots the violin its place under the sun. Continuously, the solo part soars (and sings) high above the orchestra, as if improvised; it produces bird-calls, revels in sumptuous coloratura. Here, the listener senses a direct link to Tadeusz Miciński's poem *May Night*, by which Szymanowski had apparently been inspired. To be sure, this is not programme music, but rather a musical translation of poetic inspiration in the form of a free fantasy. The orchestra employed is so large that the listener almost fears for the soloist: however, the subtle sound textures, reminiscent of Debussy and Ravel, soon disperse this fear. "Good violinists" can well assert themselves.

Franz Steiger
English translation: Fiona J. Stroker-Gale

Biographien auf Deutsch und Französisch
finden Sie auf unserer Webseite.
Pour les versions allemande et française des biographies,
veuillez consulter notre site.
www.pentatonemusic.com

Arabella Steinbacher

Arabella Steinbacher made her international breakthrough in Paris in March 2004 with the Orchestre Philharmonique of Radio France, under conductor Sir Neville Marriner. She was given a tumultuous reception from the audience and the press wrote as follows: "A superior and fully mature performing artist, whose beauty of tone is overwhelming." Her career then took off rapidly, with concert performances under world-famous conductors such as Vladimir Fedossejev, Valery Gergiev, Fabio Luisi, Neeme Järvi, Sakari Oramo, Yuri Temirkanov, Lorin Maazel, Charles Dutoit, Christoph von Dohnányi and Marek Janowski.

In addition, she has given concerts with internationally reputed orchestras such as the Vienna Symphonic Orchestra, the Chicago Symphony Orchestra, the London Philharmonic Orchestra, the City of Birmingham Symphony Orchestra, the

Orchestre Philharmonique de Radio France, the St. Petersburg Philharmonic Orchestra, the Tchaikovsky Symphony Orchestra of Moscow Radio, the NHK Symphony Orchestra, and the Pittsburgh Symphony Orchestra.

In Germany, Arabella Steinbacher regularly performs with most of the major orchestras, including the Bavarian Radio Symphony Orchestra under Sir Colin Davis, the NDR Symphony Orchestra under Christoph von Dohnányi, the Gewandhausorchester Leipzig under Riccardo Chailly, the WDR Symphony Orchestra Cologne under Andris Nelsons, the hr-Sinfonieorchester (= radio orchestra of the Hessischer Rundfunk) under Yakov Kreizberg, the Berlin Radio Symphony Orchestra under Marek Janowski, the Bavarian State Orchestra under Fabio Luisi and the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen (= German Chamber Philharmonic) under Herbert Blomstedt. Moreover, in 2008 she was the soloist for the opening concert of the Schleswig-Holstein Music Festival. During this performance, which was broadcast live on television, she was again accompanied by the NDR Symphony Orchestra under Christoph von Dohnányi.

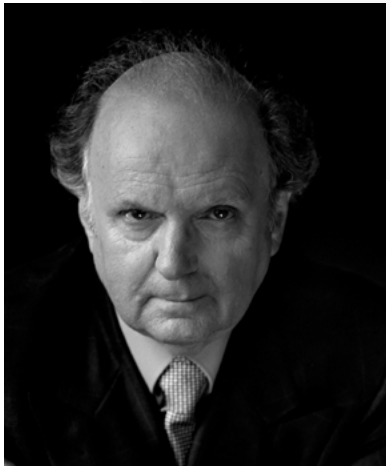
Significant international appearances include various débuts: e.g. at the London Proms in July 2009 with the Bamberg Symphony Orchestra under Jonathan Nott; the Philharmonia and Philadelphia Orchestras, at the time under Charles Dutoit; the London Symphony Orchestra under Sir Colin Davis; the Boston Symphony Orchestra under Christoph von Dohnányi; the Pittsburgh Symphony Orchestra under Marek Janowski; and with the Orchestre de l'Opéra National de Paris under Christoph von Dohnányi. In 2009, she was invited to perform in London with the Philharmonia Orchestra under Lorin Maazel, and subsequently to tour Germany with the orchestra.

Arabella Steinbacher is a prizewinner of the Hanover Violin Competition, which is dedicated to Joseph Joachim. In 2001, she received the sponsorship prize of the free state of Bavaria, and that same year she was awarded a scholarship from the Anne-Sophie Mutter Foundation. From Anne-Sophie Mutter, who had supported her personally, she received a bow made by master luthier Benoit Rolland. In 2007, Arabella Steinbacher was awarded one of the most sought-after prizes in the profession: the "ECHO Klassik" award as "Young Artist of the Year".

Arabella Steinbacher was born in Munich in 1981 (her mother is Japanese, her father German). She received her first violin lessons at the tender age of three, and was accepted six years later by Ana Chumachenko, as her youngest student, at the Munich Musikhochschule (= Academy of Music). To this day, Ana Chumachenko remains one of her closest friends. She continues to receive valuable musical inspiration and guidance from Ivry Gitlis.

Arabella Steinbacher plays the "Booth" Stradivarius (Cremona, 1716), loaned to her by the Nippon Music Foundation.

English translation: Fiona J. Stroker-Gale



Marek Janowski

Marek Janowski has been Artistic Director of the Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin since 2002 and in 2005 he was also appointed Musical Director of the Orchestre de la Suisse Romande in Geneva. He is in demand as a guest conductor throughout the world, working on a regular basis in the USA with the Pittsburgh Symphony Orchestra (where he holds the Otto Klemperer Guest Conducting Chair), the Boston and San Francisco Symphony Orchestras, the Philadelphia Orchestra, and in Europe with the Orchestre de Paris, the Orchester der Tonhalle Zürich, the Danish National Symphony Orchestra in Copenhagen and the NDR-Sinfonieorchester Hamburg. Born in 1939 in Warsaw and educated in Germany, Marek Janowski's artistic path led him from Assistant positions in Aachen, Cologne, Düsseldorf and Hamburg to his appointment as General Music Director in Freiburg im Breisgau (1973-75) and Dortmund (1975-79). Whilst in Dortmund, his reputation grew rapidly and he became greatly involved in the international opera scene. There is not one

world-renowned opera house where he has not been a regular guest since the late '70s, from the Metropolitan Opera New York to the Bayerischer Staatsoper Munich; from Chicago and San Francisco to Hamburg; from Vienna and Berlin to Paris. Marek Janowski stepped back from the opera scene in the 1990's in order to concentrate on orchestral work and was thus able to continue the great German conducting tradition in the symphonic repertoire. He now enjoys an outstanding reputation amongst the great orchestras of Europe and North America. He is recognised for his ability to create orchestras of international standing as well as for his innovative programmes and for bringing a fresh and individual interpretation to familiar repertoire. Between 1984 and 2000, as Musical Director of the Orchestre Philharmonique de Radio France, Marek Janowski led the orchestra to international fame as the leading orchestra in France. From 1986 to 1990, in addition to his work in France, Janowski held the position of Chief Conductor of the Gürzenich-Orchester in Cologne, and between 1997 and 1999 he was also First Guest Conductor of the Deutsche Symphonie-Orchester Berlin. From 2000 to 2005 Janowski served as Music Director of the Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, and from 2001 to 2003 he also held the position of Chief Conductor with the Dresdner Philharmonie. Marek Janowski has made many recordings over the past 30 years, including many complete operas and symphonic cycles, many of which have been awarded international prizes. To this day, his recording of Richard Wagner's complete tetralogy *The Ring Cycle* with the Staatskapelle Dresden (1980-83) remains one of the most distinguished and musically interesting recordings that has been made of this work.

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

The Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSB) is Germany's oldest orchestra belonging to a broadcasting organisation; the ensemble has existed since the very first hour of music programming on the radio in October, 1923. The orchestra's head conductors (including figures such as Sergiu Celibidache, Eugen Jochum, Hermann Abendroth, Rolf Kleinert, Heinz Rögner and Rafael Frühbeck de Burgos) developed an ensemble which was to go through the ups and downs of 20th century German history like no other orchestra in Germany. The symphonic repertoire of the RSB encompasses music from all stylistic eras between pre-classicism and modernism, and contemporary repertoire has been given special attention by the orchestra ever since its establishment.

Since the beginning of Marek Janowski's involvement as artistic director and head conductor in 2002, the RSB has made a resounding international name for itself among Berlin's top orchestras and as one of Germany's leading radio orchestras. Janowski's cyclical programming concepts of the past few years (focussed on Mozart, Hartmann, Wagner, Bartók, Bruckner and Strauss), the establishment of new and interesting concert venues, and a young, dynamic image all join to comprise the present-cay self-definition of this oldest German radio symphony orchestra.

www.rsb-online.de

„Wollen Sie mir ein Violinkonzert schreiben? Recht originell, kantilenenreich und für gute Geiger? Bitte ein Wort!“

Mit diesen Worten des Verlegers Simrock in einem Brief vom 27. Januar 1879 beginnt die Entstehungsgeschichte des Violinkonzertes a-moll von Antonín Dvořák. Obwohl Dvořák das Werk nach Vollendung der äußerst erfolgreichen ersten Folge seiner „Slawischen Tänze“ bereits im Spätsommer 1879 abschloss, sollten vier weitere Jahre vergehen, bevor das Violinkonzert im Druck erscheinen konnte und auch uraufgeführt wurde. Bei den „guten Geigern“ hatte Simrock wohl vor allem eine Person im (stets geschäftsträchtigen) Sinn: Joseph Joachim. Dieser – heute würde man sagen – „Megastar“ der Violine hatte zwei Jahre zuvor nach intensiver Zusammenarbeit mit Johannes Brahms dessen Konzert aus der Taufe gehoben. Da schien es nur logisch, dass nun der auch international aufstrebende Dvořák dem bekannten Virtuosen das nächste Konzert in die Saiten schreiben würde. Im Sommer verbrachten Dvořák und Joachim in Berlin „angenehme und freudige Augenblicke“. Einer fruchtbaren und kontinuierlichen Zusammenarbeit stand nichts mehr im Wege. Im Herbst 1879 erhielt Joachim dann die Niederschrift des Konzerts. Seine Reaktion: Neben dem Dank für die Widmung vor allem eine Reihe von massiven Änderungswünschen, die sowohl in den formalen Verlauf des Werks eingriffen als auch die Geigenstimme selber betrafen. Nach einem persönlichen Treffen der beiden im April 1880 entschied sich Dvořák zu einer grundlegenden Umarbeitung des Werkes, die im Mai abgeschlossen war. Joachims Wort muss recht gewichtig auf Dvořák gewirkt haben, denn schließlich schrieb er an Simrock „das ganze Konzert [ist] umgearbeitet, nicht einen einzigen Takt habe ich behalten.“ Diese 2. Fassung ging erneut an Joachim – doch der reagierte nicht. Zumindest nicht stante pede. Erst zwei Jahre später, im August 1882, trudelte die Antwort des Geigers ein. Und erneut mit Änderungswünschen, die Dvořák klaglos umsetzte. (Der bedeutende Dvořák-Forscher Klaus Döge hat das Verhalten Joachims recht drastisch als „Verschlampen“ bezeichnet.) Nach einem nicht-öffentlichen Konzert in Berlin, auf dem Joachim das Werk spielte, wurden nochmals weitere Kürzungen vorgenommen. Es waren die letzten. Das Werk ging 1883 bei Simrock in den Druck und wurde am 14. Oktober 1883 in Prag uraufgeführt. Solist: František Ondříček! Von Joseph Joachim, der maßgeblich an der Werkentstehung beteiligt war, keine Spur. Mehr noch, Joachim hat das ihm gewidmete Werk niemals öffentlich gespielt ... Das sehr merkwürdige Ende einer langen Geschichte.

Dem Werk merkt man seine „schwere Geburt“ nicht an, „gute Geiger“ benötigt es aber auf jeden Fall. Die formale Großform ist traditionell. Die Binnenstruktur weist aber durchaus individuelle Lösungsansätze auf. So verknüpft Dvořák beispielsweise im Kopfsatz Elemente aus Sonatensatz und Rondo. Das Hauptthema beginnt unisono im markanten Orchestertutti, bevor die Solo-Violine direkt den kantablen Nachsatz übernimmt. Auf die extrem verknappte „Reprise“ folgt eine Überleitung, die direkt in das Adagio übergeht. Hier übernimmt die Violine die Führung: ruhig, kantabel, fast melancholisch, voller Besonnenheit. Das Finale in A-Dur ist dann ganz am nationalen Tanz ausgerichtet: Furiant und Dumka sorgen für ein Wechselspiel von eher bewegten und gesanglicheren Teilen.

Dvořáks Romanze f-moll op. 11 stammt aus dem Jahr 1877. Sie wurde am 9. Dezember 1877 in Prag uraufgeführt und ist Dvořáks „liebem Freund František Ondříček“ gewidmet. Das Werk ist nicht originär für den „Konzertgebrauch“ geschrieben, wie es Dvořák in einem Brief an Simrock formulierte, sondern vielmehr eine Umarbeitung des langsamen Satzes aus dem Streichquartett f-moll. Der primär lyrische Charakter des in dreiteiliger Liedform stehenden Stückes bietet dem Solisten Entfaltungsmöglichkeiten kantabler als auch eher virtuoser Natur.

Der in der Ukraine geborene Karol Szymanowski (1882-1937) war in einer extrem kunstsinnigen Atmosphäre und in einem wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen. Ausgedehnte Reisen Anfang des 20. Jahrhunderts etwa nach Berlin und Wien sorgten für spürbare Einflüsse der deutschen Spätromantik eines Reger und Strauss auf den jungen Szymanowski, der bereits um die Jahrhundertwende mit hochvirtuoser Klaviermusik an die Öffentlichkeit getreten war. Später wurden ihm die impressionistischen Werke Ravels wichtig, seine intensive Beschäftigung mit Antike, mediterranen Kulturen und orientalischer Mystik prägten seine weiteren Werke. Dass Szymanowski die polnische Musik aus der Provinzialität wieder auf internationales Niveau führte, hängt sicherlich unmittelbar mit seiner Arbeit an der polnischen Volksmusik und Folklore nach dem Ersten Weltkrieg zusammen. Ein neues polnisches Idiom entstand in seiner Oper König Roger oder auch im Stabat mater.

Weit weg von der Romantik Dvořáks entfernt sich das Violinkonzert Nr. 1 op. 35 Szymanowskis aus dem Jahr 1916. Es ist – wie alle anderen seiner Violinwerke (!) – für seinen Freund Pavel Kochański geschrieben, der das Stück aber nach seiner Emigration in die USA nicht zur Uraufführung bringen konnte. Und so spielte am 1. November 1922 in Warschau Jozef Oziminski den Solopart. Szymanowski schrieb Kochański in die USA: „Der Klang ist so magisch, dass die Leute hier wie versteinert waren. Und Pavelczek, stell Dir vor, die Violine bewegt sich die ganze Zeit in höchster Lage!“ Kochański wusste, um was es ging, schließlich hatte er Szymanowski bei der Ausarbeitung der Solostimme mit Rat und Tag zur Seite gestanden. Rasch nach der Uraufführung galt das Violinkonzert bereits als Meisterwerk und doch hat es auch heute noch nicht den Rang anderer Meisterwerke der Gattung des 20. Jahrhunderts inne.

Glücklicherweise nimmt sich gerade eine neue Generation hervorragender Geiger dieses Werkes an, um es zurück auf die Konzertpodien der Welt zu bringen. Wenn das Violinkonzert beim ersten Hören formal noch recht willkürlich (wenn auch nicht formlos!) erscheint, erkennt man recht schnell, dass die einsätzige Form eigentlich nur eine griffige Rahmenbedingung schaffen soll für die unglaubliche lyrische Kraft, den ungeheuer ausgeprägten expressiven Willen und die Ekstase dieser Musik. Hier geht es nicht primär um Themensetzung und deren Verarbeitung, um variative Arbeit oder kontrapunktischen Feinschliff. Vielmehr kreiert Szymanowski buntgemischte Farbwelten, lässt unthematische Klangfelder auf straff rhythmisierte Partien treffen - und weist der Violine einen Platz an der Sonne zu. Stets schwingt (und singt) die Solostimme hoch oben über dem Orchester, wie improvisiert, sie lässt sich Vogelrufe entlocken, schwelgt in üppigsten Koloraturen. Hier spürt der Hörer einen direkten Bezug zum Gedicht Die Mainacht von Tadeusz Miciński, das Szymanowski offensichtlich inspiriert hatte. Es handelt sich allerdings nicht um programmatische Musik, sondern vielmehr um die musikalische Umsetzung der poetischen Inspiration in die Form einer freien Fantasie. Das eingesetzte Orchester ist so groß besetzt, dass man als Hörer eigentlich Angst um den Solisten haben müsste, aber die subtilen Klangtexturen, an Debussy und Ravel erinnernd, lassen diese Angst rasch unbegründet erscheinen. „Gute Geiger“ setzen sich durch.

Karol Szymanowski

Franz Steiger

« Voudriez-vous, s'il vous plaît, m'écrire un concerto pour violon ? Qui soit vraiment original, plein de mélodies et composé pour de bons violonistes ? Envoyez-moi une note, s'il vous plaît ! »

Ces quelques lignes, extraites d'une lettre de l'éditeur Simrock à Antonin Dvořák datée du 27 janvier 1879, aboutirent à la composition du Concerto pour violon en La mineur. Bien que Dvořák ait achevé cette œuvre vers la fin de l'été 1879, après avoir terminé ses Danses slaves qui avaient eu un succès si retentissant, quatre années passèrent avant que le Concerto pour violon ne soit enfin imprimé et joué pour la première fois. En faisant référence à « de bons violonistes », Simrock (ne manquant jamais une occasion de faire de bonnes affaires) pensait vraisemblablement à une personne en particulier, à savoir Joseph Joachim. Deux ans auparavant, ce violoniste – qui aurait aujourd'hui le statut d'une super-vedette – avait « lancé » le concerto pour violon écrit par Johannes Brahms, après une période de collaboration intensive avec le compositeur. Il ne semblait donc que logique que Dvořák – dont la réputation commençait à prendre de l'ampleur au niveau international – écrive

le prochain concerto dédié au célèbre virtuose. Pendant l'été, Dvořák et Joachim passèrent ensemble « d'agréables et délicieux moments » à Berlin. Rien ne semblait devoir entraver une collaboration stable et gratifiante. À l'automne 1879, Joachim reçut donc le manuscrit du concerto. À part ses remerciements pour la dédicace, sa principale réaction fut d'envoyer une liste dans laquelle il demandait d'impressionnants changements, tant dans la structure formelle de l'œuvre que dans la partition du violon solo. Après l'avoir rencontré en personne au mois d'avril 1880, Dvořák décida de procéder à une révision fondamentale de l'œuvre, qu'il acheva au mois de mai suivant. Les paroles de Joachim avaient dû avoir un profond impact sur Dvořák, car il écrivit à Simrock : « J'ai révisé tout le concerto dont je n'ai pas retenu la moindre mesure ». La deuxième version fut elle aussi envoyée à Joachim. Mais le violoniste ne répondit pas. Du moins, pas tout de suite. Environ deux ans plus tard, au mois d'août 1882, sa réponse arriva enfin. Encore une fois, elle était assortie de demandes de changements, que Dvořák apporta sans se plaindre. (Klaus Döge, élève très connu de Dvořák, décrivit de façon relativement rigoureuse la conduite de Joachim, la qualifiant de « négligence pure et simple. ») Après un concert qui fut donné à Berlin (et ne fut pas ouvert au grand public) au cours duquel Joachim interpréta cette œuvre, des coupures supplémentaires furent prévues. Ce furent les dernières. En 1883, Simrock publia le concerto, dont la première fut enfin donnée à Prague le 14 octobre de cette même année, avec pour soliste… František Ondříček ! Il n'y avait plus trace de Joseph Joachim, qui avait joué un rôle prépondérant dans la création de la composition. En fait, malgré que le concerto lui eut été dédié, Joachim n'interpréta jamais cette œuvre en public... La fin bien singulière d'une longue histoire.

Bien que la laborieuse création de cette œuvre ne soient pas audible, il ne fait aucun doute que cette composition doive être interprétée par de « bons violonistes ». Si sa construction est globalement traditionnelle, sa structure intérieure présente quant à elle des solutions absolument propres à son compositeur. Ainsi par exemple, dans le premier mouvement, Dvořák combine des éléments de la forme sonate avec ceux d'un rondo. Le premier thème débute unisono dans le superbe tutti orchestral, après lequel le solo de violon reprend aussitôt la postface cantabile. La « récapitulation » extrêmement abrégée précède une transition qui conduit immédiatement dans l'Adagio. Ici, le violon reprend paisiblement, cantabile, presque mélancoliquement et même, précautionneusement. Le Finale en La majeur qui s'ensuit est directement lié aux danses nationales. Le furiant et la dumka forment ensemble une interaction de sections lyriques et turbulentes.

La Romance en Fa mineur, Opus 11 de Dvořák date de 1877. Dédiée au « cher ami František Ondříček » du compositeur, elle fut jouée en première à Prague le 9 décembre 1877. Pour citer les paroles de Dvořák dans une lettre à Simrock, elle n'était pas écrite initialement pour « être interprétée en concert » mais il s'agissait plutôt d'un arrangement du mouvement lent de son Quatuor à cordes en Fa mineur. L'œuvre, d'une teneur essentiellement lyrique, écrite sous forme de lied en trois parties, permet au soliste de déployer ses talents cantabile et de virtuose.

Né en Ukraine dans une famille aisée, Karol Szymanowski (1882 – 1937) grandit dans un environnement où les arts étaient prépondérants. Après de longs voyages l'ayant conduit par exemple dans les villes de Berlin et de Vienne du début du 20ème siècle, le jeune Szymanowski – qui avait déjà présenté au public, aux alentours de 1900, des compositions pour piano d'une extrême virtuosité – était nettement influencé par les compositeurs allemands de la fin de l'ère romantique, tels que Reger et Strauss. Plus tard, les compositions impressionnistes de Ravel l'intéressèrent, et son étude intensive des anciennes cultures méditerranéennes et de la mystique orientale donnèrent forme à ses œuvres. Le fait que Szymanowski fit passer encore une fois la musique de Pologne d'un statut provincial étriqué à un niveau international résulte sans aucun doute directement du travail qu'il avait effectué dans le domaine de la musique folklorique et du folklore polonais, après la Première Guerre mondiale. Il créa un nouvel idiome polonais, tant dans son opéra le Roi Roger que dans son Stabat mater.

Le Concerto pour violon No 1, Opus 35, de Szymanowski, qui date de 1916, a fait un long chemin depuis la romance de la composition de Dvořák. Comme toutes ses autres œuvres pour violon (!), ce concerto fut écrit pour son ami Pawel Kochański. Cependant, ayant émigré aux États-Unis, Kochański ne fut pas en mesure de participer à la première et ce fut Jozef Oziminski qui en fut le soliste, le 1er novembre 1922 à Varsovie. Szymanowski écrivit à Kochański, aux États-Unis : « Le son est si magique que le public semble avoir été figé sur place. Et puis Pawelczek, imagine, le violon est sans cesse au premier plan ! » Kochański savait de quoi il parlait. Il avait en effet donné à Szymanowski toutes sortes de conseils

et l'avait aidé alors qu'il mettait la dernière main au solo. Peu de temps après la première, le Concerto pour violon était déjà considéré comme un chef d'œuvre. Pourtant, de nos jours, il n'a pas encore le statut accordé aux autres chefs d'œuvres du 20ème siècle du même genre.

Heureusement, une nouvelle génération d'excellents violonistes ont pris sur eux de promouvoir cette œuvre afin de lui redonner la place qu'elle mérite au répertoire mondial de concerts. Même si la structure du concerto pour violon peut sembler relativement arbitraire (et même inexistante !) dès la première écoute, on est rapidement forcé de reconnaître que la forme en un mouvement sert en fait simplement de condition préalable bien pratique à l'inimaginable puissance lyrique, la volonté expressive immensément distinctive et l'extase de cette musique. Ici, le facteur essentiel n'est pas la présentation ni le développement de thèmes ou de variations, ni même la dernière touche contrapunctique. Non, Szymanowski a plutôt créé divers mondes multicolores, autorisé des champs sonores non-thématiques à se heurter à des sections intégralement rythmiques et attribué au violon sa place au soleil. Le solo monte (et chante) sans interruption très haut au-dessus de l'orchestre, comme s'il était improvisé. Il reproduit des chants d'oiseaux, se complaît dans de somptueuses coloratures. L'auditeur sent ici un lien direct avec le poème Nuit de mai de Tadeusz Miciński, qui a apparemment inspiré Szymanowski. Il ne s'agit certainement pas de musique programmatique mais plutôt de la traduction musicale dans une fantaisie libre d'une inspiration poétique. L'orchestre employé est si grand qu'en l'écoutant, on craint presque pour le soliste. Toutefois, les subtiles textures sonores rappelant Debussy et Ravel, mettent rapidement fin aux inquiétudes. Les « bons violonistes » sont tout à fait capables de faire valoir leurs droits par eux mêmes.

Franz Steiger
Traduction française : Brigitte Zwerver-Berret

Polyhymnia specialises in high-end recordings of acoustic music on location in concert halls, churches, and auditoriums around the world. It is one of the worldwide leaders in producing high-resolution surround sound recordings for SA-CD and DVD-Audio. Polyhymnia's engineers have years of experience recording the world's top classical artists, and are experts in working with these artist to achieve an audiophile sound and a perfect musical balance.

Most of Polyhymnia's recording equipment is built or substantially modified in-house. Particular emphasis is placed on the quality of the analogue signal path. For this reason, most of the electronics in the recording chain are designed and built in-house, including the microphone preamplifiers and the internal electronics of the microphones.

Polyhymnia International was founded in 1998 as a management buy-out by key personnel of the former Philips Classics Recording Center.

For more info: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia ist eine Aufnahmefirma, die sich spezialisiert hat in der Einspielung hochwertiger musikalischer Darbietungen, realisiert vor Ort in Konzertsälen, Kirchen und Auditorien in aller Welt. Sie gehört zu den international führenden Herstellern von High-resolution Surroundaufnahmen für SA-CD und DVD-Audio. Die Polyhymnia-Toningenieure verfügen über eine jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit weltberühmten Klassik-Künstlern und über ein technisches Können, das einen audiophilen Sound und eine perfekte musikalische Balance gewährleistet.

Die meisten von Polyhmynia verwendeten Aufnahmegeräte wurden im Eigenbau hergestellt bzw. substanziell modifiziert. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Qualität des Analogsignals. Aus diesem Grunde wird der Großteil der in der Aufnahmekette verwendeten Elektronik in eigener Regie entworfen und hergestellt, einschließlich der Mikrophon-Vorverstärker und der internen Elektronik der Mikrophone.

Polyhymnia International wurde 1998 als Management-Buyout von leitenden Mitgliedern des ehemaligen Philips Classics Recording Centers gegründet.

Mehr Infos unter: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia est spécialisé dans l'enregistrement haut de gamme de musique acoustique dans des salles de concerts, églises et auditoriums du monde entier. Il est l'un des leaders mondiaux dans la production d'enregistrements surround haute résolution pour SA-CD et DVD-Audio. Les ingénieurs de Polyhymnia possèdent des années d'expérience dans l'enregistrement des plus grands artistes classiques internationaux. Travailler avec ces artistes pour obtenir un son audiophile et un équilibre musical parfaits fait partie de leurs nombreuses expertises.

La plupart du matériel d'enregistrement de Polyhymnia est construit ou considérablement modifié dans nos locaux. Nous mettons notamment l'accent sur la qualité du parcours du signal analogique. C'est la raison pour laquelle nous élaborons et construisons nous-mêmes la plupart du matériel électronique de la chaîne d'enregistrement, y compris préamplificateurs et électronique interne des microphones.

Polyhymnia International a été fondé en 1998 suite au rachat de l'ancien Philips Classics Recording Center par ses cadres.

Pour de plus amples informations :
www.polyhymnia.nl

PentaTone classics

HYBRID MULTICHANNEL

SUPER AUDIO CD

PTC 5186 353
Made in Germany