

DDD

8.554321

BARTÓK

Violin Concertos Nos. 1 and 2

György Pauk, Violin

National Polish Radio Symphony Orchestra (Katowice)

Antoni Wit

Béla Bartók (1881-1945)

Violin Concertos Nos. 1 and 2

Enshrined in Hungary's history as its foremost composer, Béla Bartók continues to gain in popularity as the century draws to a close. There can be no doubt that his name will be included among the greatest composers from the first half of the twentieth century and that his music will endure the changes in taste that will inevitably occur in 'classical' music. His innovative use of eastern European folk music as the most significant inspirational source has left us a legacy of works which are highly individual and fresh even more than fifty years after his passing. He remains without comparable peers in his style, which transcends the barriers of art and folk, east and west. Some would even argue that his influence can be observed in music which fuses classical and jazz. As information continues to emerge of the details of his life and character, we realise that this genius was not only a combination of composer, performer, teacher and ethnomusicologist, but a man with strong interest in the laws of nature and with some eccentric aspects to his personality.

A relatively youthful work, written in 1907-08, Bartók's first concerto demonstrates considerable change in writing style since his earlier major work, the symphonic poem *Kossuth*, of 1903. His folk-music collaboration with Zoltán Kodály had begun in 1905 and by the time work began on *Violin Concerto No. 1* he had already published his first Hungarian folksong settings, had started to collect folk music with an Edison phonograph, and had begun an investigation of Rumanian folk music. The influence of the music of Debussy and Reger has also been noted in the compositions of this period.

One cannot discuss this work without reference to Stefi Geyer, the young violinist with whom Bartók became totally besotted. During the composition period

he was clearly deeply in love with her and this work, dedicated to her, is undoubtedly the musical expression of his feelings. Geyer was later to describe the first movement as 'the young girl whom he had loved' and the second as 'the violinist whom he had admired'. Bartók himself described the first movement as his 'most direct' music, 'written exclusively from the heart'. The opening D F# A C# motif is the germ of the work and is alluded to in many instances in later works, including his final work, the *Viola Concerto* of 1945. In its minor form, C# E G# B#, Bartók described it in a letter to Geyer of September, 1907, as 'your leitmotif'. This motif was also used, probably coincidentally, by Vernon Duke in *I Can't Get Started* (1935). Geyer never performed the work and in fact it remained unplayed in its original two-movement form until after her death. The first performance in Basle on 30th May, 1958 featured the violinist Hans-Heinz Schneeberger and conductor Paul Sacher. Prior to this the first movement became, with minor modifications, the first of the *Two Portraits*, the second movement being an orchestrated version of the last of the *Fourteen Bagatelles*, renamed *Grotesque*.

Just as his first violin concerto was dedicated to a violinist, so too was the second. The wording 'To my dear friend, Zoltán Székely' shows the depth of their friendship and professional relationship. After writing the *Two Violin Rhapsodies* in 1928, Bartók invited Székely to choose one as dedicatee. He selected the second and the first was subsequently dedicated to Szigeti.

The close involvement of Székely in the genesis of the first violin concertos is of particular interest. As he had commissioned the concerto, he took a strong interest in its development and offered advice to the composer during their violin and piano rehearsals.

These suggestions included changing and adding notes, altering articulations and even a reworking of some structural aspects. Bartók originally proposed a one-movement work with variations but Székely objected, requesting a 'real' three-movement concerto. In the original ending of the work there was no rôle for the solo violin. Again Székely requested that the work end 'like a concerto, not a symphony'. Bartók obliged and added an alternative ending, though leaving the original version available. In spite of agreeing to write a three-movement work, Bartók had the last word as shown in his letter to Székely when referring to the third

movement 'strictly speaking, it is a free variation of the first movement (so I managed to outwit you. I wrote variations after all)'.

While this work demonstrates highly sophisticated use of twelve-tone structures, imitative devices and tonal and rhythmic features, its flavour is inspired by folk music and the opening theme is derived specifically from folk dances collected from Transylvanian peasant violinists.

Donald Maurice

György Pauk

Recognised as one of the leading violinists of today, György Pauk was born in Hungary and received his musical education at the Franz Liszt Music Academy in Budapest. Before settling in London in 1961, he won first prize in the Paganini Competition in Genoa, Premier Grand Prix in the Jacques Thibaud Competition in Paris and First Prize in the Munich Sonata Competition. He made his London début with the London Symphony Orchestra under Lorin Maazel in the following year and his recital début there with a programme that included a much acclaimed performance of Bartók's *Violin Sonata*. In an outstanding and wide-ranging international career György Pauk has appeared with the world's leading orchestras in collaboration with conductors of the

highest distinction. He made his American début with the Chicago Symphony Orchestra in 1971, at the invitation of Sir Georg Solti. Since then he has appeared as a soloist with the major orchestras of the United States. In Britain he has performed with the major London Orchestras, at the Henry Wood Promenade seasons and at the Edinburgh, Cheltenham, Brighton and Bath festivals, with performances regularly broadcast by the BBC. He boasts an exceptionally rich repertoire that includes some of the masterpieces of the twentieth century and has given first performances of works by Lutoslawski, Penderecki, Schnittke, Maxwell Davies and Tippett under the baton of the composers. György Pauk's recordings include a number of award-winning releases and he has received public honours both in Britain and in Hungary, notably the Hungarian Order of the Republic in 1998 for his contribution to music throughout the world. He plays the Massart Stradivarius of 1714.

National Polish Radio Symphony Orchestra

The National Polish National Radio Symphony Orchestra of Katowice (known until 1999 as the Polish National Radio Symphony Orchestra) was founded in 1935 in Warsaw through the initiative of the well-known Polish conductor and composer Grzegorz Fitelberg. Under his direction the ensemble worked until the outbreak of World War II. Soon after the war, in March 1945, the orchestra was re-established in Katowice by the eminent Polish conductor Witold

Rowicki. In 1947 Grzegorz Fitelberg returned to Poland and became artistic director of the PNRSO. He was followed by a series of distinguished Polish conductors - Jan Krenz, Bohdan Wodiezko, Kazimierz Kord, Tadeusz Strugala, Jerzy Maksymiuk, Stanislaw Wislocki and, since 1983, Antoni Wit. The orchestra has appeared with conductors and soloists of the greatest distinction and has recorded for Polskie Nagrania and many international record labels.

Antoni Wit

Antoni Wit was born in Cracow in 1944 and studied there, before becoming assistant to Witold Rowicki with the Warsaw National Philharmonic Orchestra in 1967. He studied with Nadia Boulanger in Paris and with Penderecki, and in 1971 was a prize-winner in the Herbert von Karajan Competition. Study at Tanglewood with Skrowaczewski and Seiji Ozawa

was followed by his appointment as Principal Conductor of the National Polish Radio Symphony Orchestra in Katowice. Antoni Wit has undertaken many engagements abroad with major orchestras, ranging from the Berlin Philharmonic and the BBC Welsh and Scottish Symphony Orchestra to the Kusatsu Festival Orchestra in Japan.

Béla Bartók (1881-1945)

Violinkonzerte

Durch seine bahnbrechende Aufarbeitung des osteuropäischen Volksliedguts und dessen Einschmelzung in seine Kompositionen hinterließ Bartók ein Lebenswerk, das höchst individuell und noch immer aktuell und bedeutungsvoll ist. Sein Kompositionsstil ist einzigartig, indem er die Kluft zwischen Kunst und Folklore, sowie zwischen Ost und West überwindet, und man könnte sogar behaupten, daß sich sein Einfluß in der „Fusion-Musik“ zwischen Jazz und Klassik niederschlägt. Nach und nach, indem mehr Details über Bartóks Leben und Charakter ans Tageslicht kommen, wird klar, daß dieses Genie nicht nur Komponist, Interpret, Lehrer und Musikethnologe war, sondern auch die Gesetze der Natur gründlich studierte. Er war ein zuweilen exzentrischer Mann, politische Integrität verfügte und sich zeitlebens seine künstlerische Freiheit und Unabhängigkeit bewahrte.

Das *Erste Violinkonzert*, Bartóks erster Vorstoß in das Genre des Konzerts, entstand in den Jahren 1907-08 und zählt daher noch zu den Jugendwerken. Mit diesem Konzert präsentierte Bartók einen neuartigen Stil, der sich stark von seinem letzten großen Werk, der sinfonischen Dichtung *Kossuth* des Jahres 1903 abhebt. Zwei Jahre nach *Kossuth* hatte er mit Zoltán Kodály begonnen, Volkslieder zu sammeln. Zusammen reisten sie durch entlegene Regionen des Landes und zeichneten auf einer Edison-Maschine die Gesänge alter Bauern auf. Die Klassifizierung dieses Materials sollte Bartók sein Leben lang beschäftigen. Zur Entstehungszeit des *Ersten Violinkonzerts* hatte er bereits seine ersten Volkslieder veröffentlicht und auch mit seinen Untersuchungen der rumänischen Volksmusik begonnen. War *Kossuth* noch in erster Linie von der deutschen Tradition, insbesondere von Strauß, geprägt, schlägt sich in den Kompositionen dieser Schaffensphase auch Debussys und Max Regers

Einfluß nieder.

Eine Besprechung des *Ersten Violinkonzerts* könnte ohne die Erwähnung der jungen Geigerin Stefi Geyer, die Bartók abgöttisch verehrte, nicht komplett sein. Zweifellos war Bartók zur Entstehungszeit des Konzerts in Stefi Geyer verliebt, und ließ in dem Werk, das er ihr widmete, seinen Gefühlen freien Lauf. Geyer beschrieb den ersten Satz später als „das junge Mädchen, das er liebte“ und den zweiten Satz als „die Geigerin, die er bewunderte“. Bartók selbst hingegen beschrieb den ersten Satz als seine „unmittelbarste Musik; Musik, die ausschließlich aus den Herzen heraus geschrieben wurde.“ In dem markanten Eröffnungsmotiv verbirgt sich die Keimzelle des Stückes, auf die Bartók in vielen späteren Werken, sogar in seinem allerletzten Werk, dem *Bratschenkonzert* von 1945 anspielt. In seiner Mollvariante nannte Bartók dieses Motiv in einem späteren Brief an Stefi Geyer „Dein Leitmotiv“. Die Geigerin führte das Konzert allerdings niemals auf, und in der Tat fand die Uraufführung in der ursprünglichen, zweisätzigen Form erst im Jahre 1948, nach ihrem Tod statt.

Auch das *Zweite Violinkonzert* trägt eine Widmung an einen Geiger. Ihre Worte, „meinem lieben Freund, Zoltán Székely“ lassen Rückschlüsse auf die Tiefe dieser Freundschaft zu. Bartók lud seinen Freund Székely im Jahre 1928, nachdem er die beiden *Rhapsodien für Violine* komponiert hatte, ein, eines der beiden Werke als Widmungsträger auszuwählen. Székely entschied sich für die zweite, und die erste wurde fortan dem Geiger Joseph Szigeti gewidmet. Am ersten September 1936 wandte sich Bartók mit der Bitte an seinen Verleger, ihm die wesentlichen neuen Werke zuzusenden und erhielt bald die Violinkonzerte von Alban Berg, Kurt Weill und Karol Szymanowski.

Sicherlich wurden damals bereits die ersten Samen für das *Zweite Violinkonzert* gesät, wenngleich Bartók selbst auf den Zeitraum vom August 1937 bis zum Dezember 1938 als Entstehungszeit verweist. Interessant ist Székelys nachhaltiger Einfluß auf dieses Werk, das er selbst in Auftrag gegeben hatte und an dessen Gestaltung er folglich ein besonderes Interesse hegte. Bei den gemeinsamen Geigen- und Klavierproben gab er dem Komponisten Ratschläge und Ideen, die sich auf neue oder veränderte Noten, die Artikulation und sogar formelle Aspekte bezogen. Bartók etwa plante ursprünglich, ein einsätziges Werk mit Variationen zu schreiben, doch Székely widersprach und forderte ein „richtiges Konzert mit drei Sätzen“. Und während die Geige in Bartóks ursprünglichem Ende schwieg, wünschte sich Székely, daß das Werk wie „ein Konzert und nicht wie eine

Sinfonie“ ende. Bartók gab wiederum nach und komponierte einen anderen Schluß, ließ aber seine ursprüngliche Fassung als Alternative dabei.

Wenngleich Bartók nachgab, als er ein dreisätziges Werk schrieb, behielt er doch das letzte Wort, indem er in einem Brief an seinen Freund über den dritten Satz schrieb: „Streng genommen ist er eine freie Variation des ersten Satzes. Schließlich habe ich Dich überlistet und doch Variationen geschrieben.“

Dieses Werk weist raffinierte Elemente der Zwölftonmusik, sowie komplexe tonale und rhythmische Wendungen auf, ist aber trotz allem von der Volksmusik inspiriert. Sein Eröffnungsthema ist von Volkstänzen abgeleitet, die Bartók den Geigern der transsilvanischen Bauern entnahm.

Deutsche Fassung: Eva Grant

Béla Bartók (1881-1945)

Concertos pour violon et orchestre

Vénéralisé dans l'histoire de la Hongrie comme étant son plus grand compositeur, Béla Bartók continue à voir monter sa côte de popularité alors que le siècle et le millénaire touchent à leur fin. On ne peut guère douter qu'à l'avenir son nom figurera parmi les plus grands compositeurs de la première moitié du vingtième siècle, et que sa musique va perdurer au-delà des inévitables changements de goût dans la future musique 'classique'. Son emploi novateur de la musique populaire de l'Europe de l'est comme source d'inspiration très importante pour ses compositions, nous a légué une œuvre d'une grande individualité et fraîcheur, même plus de cinquante ans après sa mort. Il demeure hors pair dans son style, qui transcende les barrières d'art et du folklore, d'est et d'ouest, et certains prétendent que son influence peut être ressentie dans la musique 'fusion'. Au fur et à mesure que les détails de sa vie et de son caractère émergent, nous nous rendons compte que ce génie était à la fois non seulement compositeur, interprète, professeur et ethnomusicologue, mais aussi un homme passionné par les lois de la nature, avec une personnalité possédant quelques aspects originaux.

Le *Premier concerto pour violon et orchestre*, son premier essai dans le genre concertant, fut composé en 1907-08, l'œuvre d'un compositeur relativement jeune, et démontre un changement considérable de style depuis sa première œuvre majeure, le poème symphonique *Kossuth* (1903). Sa collaboration en matière de musique populaire avec Zoltán Kodály commence en 1905, et lorsque Bartók aborde son *Premier Concerto pour violon et orchestre* il a déjà publié ses premiers arrangements de chansons populaires hongroises, a déjà commencé à recueillir la musique populaire à l'aide d'un phonographe d'Edison, et a entamé son exploration de la musique populaire

roumaine. On a également remarqué l'influence de la musique de Debussy et de Reger dans les œuvres de cette période.

Il est à peine possible de parler de cette œuvre sans mentionner Stefi Geyer, jeune violoniste dont Bartók s'était complètement entiché. Pendant la composition de l'œuvre il était de toute évidence profondément amoureux d'elle, et il est certain que cette œuvre, qui lui est dédiée, est l'expression musicale de ses sentiments. Plus tard, Geyer elle-même décrivit le premier mouvement comme étant 'la jeune fille qu'il avait aimée' et le deuxième mouvement comme étant 'le violoniste qu'il avait admiré'. Pour Bartók, le premier mouvement était sa musique la plus 'directe', 'écrite exclusivement du cœur'. Le motif du début (ré-fa dièse-la-do dièse) est le germe de l'œuvre, et on en trouve bien des allusions dans des œuvres postérieures, y compris dans sa composition ultime, le *Concerto pour alto et orchestre* de 1945. Dans une lettre à Geyer écrite en septembre 1907, Bartók appelle 'ton leitmotiv' sa forme mineure (do dièse-mi-sol dièse-si dièse). Ce motif est également employé, peut-être par pur hasard, par Vernon Duke dans *I Can't Get Started* (1935). Geyer ne joua jamais l'œuvre et, en fait, la version originale avec deux mouvements ne fut créée qu'après sa mort, le 30 mai 1958 à Bâle, avec Hans-Heinz Schneeberg au violon sous la direction de Paul Sacher. Auparavant, le premier mouvement, avec de petites modifications, devint le premier des *Deux Portraits*, le deuxième étant une version orchestrale de la dernière des *Quatorze bagatelles*, avec un nouveau titre: 'Grotesque'.

Le *Deuxième concerto pour violon et orchestre*, tout comme le premier, fut dédié à un violoniste. Les mots 'À mon cher ami Zoltán Székely' montre la profondeur de leur amitié et de leurs relations

professionnelles. Après la composition des *Deux Rapsodies* pour violon en 1928, Bartók invita Székely à en choisir une pour en devenir le dédicataire. Celui-ci choisit la deuxième, et la première fut, par la suite, dédiée à Joseph Szigeti.

L'étroite implication de Székely dans la genèse de cette œuvre est particulièrement intéressante. En tant que commanditaire du concerto, il s'intéressait fortement à son élaboration, préférant des conseils au compositeur pendant les répétitions avec violon et piano. Parmi ses suggestions figuraient le changement et le rajout de certaines notes, la modification d'articulations, et même une refonte de certains aspects de la structure. À l'origine, Bartók proposa une œuvre en un seul mouvement avec variations, mais Székely protesta, désirant une 'vraie' œuvre en trois mouvements. La conclusion originale de l'œuvre ne comportait pas de partie de violon solo. À nouveau, Székely demanda que l'œuvre se termine 'comme un

concerto, pas une symphonie'. Bartók s'y plia en fournissant une autre fin, laissant toutefois la version originale à la disposition des interprètes.

Malgré le fait qu'il acceptât de composer une œuvre en trois mouvements, Bartók eut le dernier mot, ainsi que l'on peut voir dans une lettre à Székely qui traite du troisième mouvement: 'à proprement parler, il s'agit d'une variation libre du premier mouvement (j'ai pu donc déjouer votre jeu. J'ai écrit des variations quand même)'.

Bien que cette œuvre fasse preuve d'un emploi extrêmement raffiné de structures dodécaphoniques, d'imitation, de certains aspects de la tonalité et du rythme, sa saveur provient de la musique populaire, et le thème du début est expressément dérivé de danses populaires recueillies auprès de paysans-violonistes de la Transylvanie.

Traduction: Jeremy Drake

8.554321

BARTÓK: Violin Concertos Nos. 1 and 2

NAXOS

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

8.554321

STEREO

DDD

ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORISED PUBLIC PERFORMANCE,
BROADCASTING AND COPYING OF THIS COMPACT DISC PROHIBITED.
© 1999 HNH International Ltd.
© 1999 HNH International Ltd.
DISTRIBUTED BY: MVD MUSIC AND VIDEO DISTRIBUTION GmbH,
OBERWEG 21C, HALLE V, D-82008 UNTERHACHING, MUNICH, GERMANY.

MADE IN
E.C.

8.554321
STEREO

DDD

Béla
Bartók
(1881-1945)

Playing
Time
61:55

Violin Concertos Nos. 1 and 2

György Pauk, Violin

National Polish Radio Symphony Orchestra (Katowice)

Antoni Wit, Conductor

Violin Concerto No. 1 Sz. 36

20:22

1	Andante sostenuto	10:09
2	Allegro giocoso	11:58

Violin Concerto No. 2 Sz. 112

39:37

3	Allegro non troppo	17:10
4	Andante tranquillo	10:24
5	Allegro molto	12:03

Bartók's two *Violin Concertos* are among the 20th century masterpieces for the instrument. Completed when he was a youthful 27, the first is a tender work dedicated to a young violinist, Stefi Geyer, in whom he had confided his innermost feelings. It was never performed in his lifetime, and remained unpublished until 1959. Bartók's *Second Concerto* was written thirty years after the first. It is a frequently turbulent score which yet contains one of the most exquisite slow movements in the violin repertoire.

Recorded at the Concert Hall of the National Polish Radio Symphony Orchestra, from 13th to 15th December, 1997.
Producer and Engineer: Tim Handley.

www.
hnh.com

Cover Painting: Some Day My Prince Will Come
(1990) by Tim Smith (by kind permission)

English Text /
Deutscher Text /
Texte en français

NAXOS

BARTÓK: Violin Concertos Nos. 1 and 2

8.554321