MUZYKA POLSKA

VOLUME ONE

SUPER AUDIO CD

CHANDOS

SUPER AUDIO CD

lutosławski

orchestral works

Concerto for Orchestra

Symphony No. 3

Chain 3

BBC Symphony Orchestra

Edward Gardner

BBC RADIO 3

90–93FM

Witold Lutosławski, 1986

© Suzie Maeder / Lebrecht Music & Arts Photo Library

Witold Lutosławski (1913–1994)

Orchestral Works

	Symphony No. 3 (1981–83)	**30:50**
	For Sir Georg Solti and the Chicago Symphony Orchestra	
1	Vivo – Lento – Vivo – Lento – Vivo – Stesso movimento – Lento –	3:42
2	Vivo – Stesso movimento – Lento –	2:39
3	Vivo – Stesso movimento – Adagio – Più mosso – Lento –	4:37
4	Vivo – Poco meno mosso – Meno mosso –	4:48
5	Tempo I –	5:03
6	Meno mosso – Tempo I – Meno mosso – Tempo I – Meno mosso – Ancora meno mosso – Più largo – Tempo I – Lento – Vivo – Lento – Vivo –	3:00
7	A tempo – Poco meno mosso – Presto – Stesso movimento – Poco lento – Allegro	6:59

8		**Chain 3** (1986) for Orchestra Presto – [ ] – Presto – [ ] – Presto – [ ] – Presto	**10:53**
		Concerto for Orchestra (1950–54) Witoldowi Rowickiemu	**27:51**
9	I	Intrada. Allegro maestoso	6:34
10	II	Capriccio, Notturno e Arioso. Vivace – Stesso movimento – Stesso movimento	5:41
11	III	Passacaglia, Toccata e Corale. Andante con moto –	5:47
12		Allegro giusto (alla breve) – Poco sostenuto – Quasi stesso movimento – Molto allegro (quasi alla breve) – Presto	9:38
			TT 69:56

BBC Symphony Orchestra
Stephen Bryant leader
Edward Gardner

Lutosławski:
Orchestral Works

In the history of orchestral music in the second half of the twentieth century, the compositions of Witold Lutosławski (1913–1994) maintain a central position. This is partly because his music was shaped by his context as a Polish composer and partly because he strove to be independent of this very context. He saw himself as belonging to the twentieth-century traditions and aesthetics of Bartók, Debussy, and Stravinsky, rather than to those of Szymanowski or younger compatriots such as Górecki or Penderecki. He sought this position by developing a personal musical language – harmonically, rhythmically, and structurally – that was rich and varied in its expressive potential. And, as the three works on this CD demonstrate, his orchestral world is both exciting and beguiling.

Concerto for Orchestra

Premiered in Warsaw on 26 November 1954, the Concerto for Orchestra (1950–54) was the crowning glory of the post-war decade in Polish music. Its immediate context, however, was anything but glorious. It was written at the height of the stultifying, Soviet-imported cultural dogma known as 'socialist realism'. Lutosławski commented in 1957 that he 'went cold just remembering that dreadful experience', even though the period of artistic restriction and isolation was short-lived in Poland. Nevertheless, Lutosławski was the most successful Polish composer in surmounting the government's attempts to channel creativity in political directions.

One of the ways in which composers dealt with socialist realism was to use their national folk music. Lutosławski was alone in Poland in seeing symphonic potential in such sources, and even he, in later years, seemed guardedly proud of his achievement in the Concerto for Orchestra. He chose at least eleven folk tunes from the Mazowsze region around Warsaw, collected by the nineteenth-century ethnographer Oskar Kolberg. The rousing Intrada is the most ingenious: the opening cumulative texture draws on no fewer than five short melodies, linked by their common metre (3/8) and motivic compatibility. The result is a seamless build-up to the movement's first climax. His flexible approach and attention to detail enable Lutosławski to change tack

and prolong the rhythms of his next melody, in which the horn theme has a certain lyrical quality that he would recapture three decades later in the other works on this CD.

The alternation of bucolic and glowering moods in the Intrada is followed by almost Mendelssohnian playfulness in the second movement. Yet even here, in the central section, Lutosławski seems unable to eliminate a grandiose if threatening tone (this is hardly a conventional Arioso): the folk melody is brutally refashioned.

The finale is in two clear sections, a Passacaglia leading to a Toccata and Chorale. They share the same principal folk theme, announced by pizzicato double-basses. The Passacaglia is a compelling set piece in which Lutosławski moves the theme through an increasingly active orchestral texture until it reaches the highest register. The music thus far has been geared towards the Toccata, which is the most developed symphonic section. Here the main theme is joined by a cheeky little folk melody in duple time (low strings). This is followed a short while later by a chorale (oboes and clarinets) with an answering idea (flute), neither of which appears to have any folk origins. The Concerto comes to a rousing conclusion with a series of linked codas. In its passage from darkness to light, it is an allegory of the hope of individual creativity but also a work that acknowledges the precepts of its cultural-political context.

Symphony No. 3

Lutosławski wrote the Concerto for Orchestra as a showpiece for the newly re-formed Warsaw Philharmonic Orchestra. Three decades later, he honoured a long-standing commitment to write a similar work for the Chicago Symphony Orchestra, which premiered the Third Symphony (1981–83) on 29 September 1983. It was a measure of how his reputation had grown since the 1950s. While the musical language is radically different, the idea of heading towards a climactic final section is still there. Lutosławski also seemed to be harking back to textures from the 1950s – not just to the Concerto for Orchestra but also to *Musique funèbre* (Funeral Music) for strings (1954–58) – and to a heightened lyricism which dominates the closing minutes of the work.

Lutosławski marks off the principal divisions of the Third Symphony with a motif of four repeated notes, usually E naturals. Early recurrences of this motif are separated by relaxed motivic 'bundles' (as the composer called such textures), in which successive sub-sections of the orchestra overlap one another. The music is discursive rather than

directional and allows individual orchestral players to shine. A change in tone comes with multiple repetitions of E natural: the music develops a sometimes halting momentum and a greater sense of the larger ensemble. The developmental string passage about halfway through the symphony, introduced by pizzicato double-basses, signals the onset of the main symphonic argument, with violins occupying the thematic foreground and unveiling the music's intense vein of lyricism.

The climax that ensues is inconclusive and the music withdraws into a series of expanding string recitatives, in which Lutosławski's rediscovered lyricism is given fuller rein and the music seems to regain its sense of purpose. It is only with the deep tolling E naturals of the low strings, harp, and piano that lyricism and momentum combine, thrillingly, wind instruments joining in the theme that had been hinted at earlier. A scintillating codetta – symbolising the orchestral virtuosity demanded by Lutosławski – is capped by the four E naturals with which the symphony began.

Chain 3

Chain 3 (1986) was premiered by the San Francisco Symphony Orchestra, under the composer's baton, on 10 December 1986. It is the last of three works, all dating from the mid-1980s, called 'Chain', a title that refers to the technique of overlapping music textures that had in fact been part of Lutosławski's compositional thinking since the early 1950s. *Chain 3* shares much of its sound world with the Third Symphony, although on a smaller scale. Here too there are captivating instrumental combinations, skeins of sound, and a developing sense of momentum directed towards the end of the work. In this sense, like the Third Symphony, *Chain 3* connects not just to a composer such as Debussy but also to Szymanowski, whose innate control of the associative techniques of the fantasia (in works such as his First Violin Concerto) is paralleled by Lutosławski's persuasive and psychologically acute mastery of form and expression.

© 2010 Adrian Thomas

The **BBC Symphony Orchestra** has played a central role in British musical life since its inception in 1930 and provides the backbone of the BBC Proms with at least a dozen concerts each year, including the First and Last Nights. It has a strong commitment to contemporary music, having given the premiere of more than 1,000 works by composers from Bartók and Shostakovich to

talents of today, such as John Adams, Elliott Carter, and Kaija Saariaho. It is Associate Orchestra of the Barbican where it gives an annual season of concerts. At its home in Maida Vale it makes numerous recordings, some of which are open to the public, and it also performs overseas. The BBC Symphony Orchestra enjoys close relationships with its Chief Conductor, Jiří Bělohlávek, Principal Guest Conductor, David Robertson, and Conductor Laureate, Sir Andrew Davis.

Edward Gardner was born in Gloucester in 1974 and studied at Cambridge University and under Colin Metters at the Royal College of Music. After three years at The Hallé Orchestra assisting Mark Elder, and a further three years as Musical Director of Glyndebourne Touring Opera he began his tenure as Music Director of English National Opera with a new, critically acclaimed production of Britten's *Death in Venice*. His many successes with the company won him the Royal Philharmonic Society Award for best Conductor in 2008 and the Olivier Award for Outstanding Achievement in Opera in 2009. Equally successful outside English National Opera, he made his debut in 2005 with the BBC Symphony Orchestra and has been re-invited each year, conducting the UK premiere of Kaija Saariaho's *Adriana Mater* in concert at the Barbican in 2008 as well as making his BBC Proms debut. He works regularly with the Hallé, the City of Birmingham Symphony Orchestra, and the Orchestra of the Age of Enlightenment in the UK. Abroad, he works with the Bamberg Symphony, Gothenburg Symphony, Bergen Philharmonic, Trondheim Symphony, Melbourne Symphony, Saint Louis Symphony, and Indianapolis Symphony orchestras as well as the NAC Orchestra, Ottawa, amongst others. In the 2009/10 season he made his debut with the NHK Symphony Orchestra, the Netherlands Radio Philharmonic Orchestra, and the Mahler Chamber Orchestra and returned to the BBC Proms. Having made a number of recordings, Edward Gardner signed an exclusive contract with Chandos Records in 2009.

Lutosławski:
Orchesterwerke

In der Geschichte der Orchestermusik der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts sind die Kompositionen Witold Lutosławskis (1913–1994) nach wie vor von zentraler Bedeutung. Dies liegt zum einen an der Prägung seiner Musik durch den Kontext, in dem er als polnischer Komponist stand, und zum anderen an seinen Bemühungen, von gerade diesem Kontext unabhängig zu bleiben. Was die Traditionen und die Ästhetik des zwanzigsten Jahrhunderts anbelangt, sah er sich eher Bartók, Debussy oder Strawinsky verpflichtet als Szymanowski oder jüngeren Landsleuten wie etwa Górecki oder Penderecki. So entwickelte er eine persönliche musikalische Sprache – harmonisch, rhythmisch und strukturell –, die in ihren Ausdrucksmöglichkeiten ergiebig und vielfältig war. Und wie die drei auf dieser CD vorliegenden Werke belegen, ist Lutosławskis Orchesterwelt sowohl spannend als auch verlockend.

Konzert für Orchester

Das Konzert für Orchester (1950–1954) wurde am 26. November 1954 in Warschau uraufgeführt und stellte die Krönung der polnischen Musik des ersten Nachkriegsjahrzehnts dar. Sein unmittelbares Umfeld war jedoch alles andere als glorreich. Es entstand auf dem Höhepunkt des lähmenden, aus der Sowjetunion importierten kulturellen Dogmas des "sozialistischen Realismus". Lutosławski merkte 1957 an, dass ihn allein die Erinnerung an diese schreckliche Erfahrung "vor Kälte erzittern" lasse, wenngleich die Zeit der künstlerischen Restriktion und Isolation in Polen auch nur von kurzer Dauer war. Allerdings war Lutosławski, wenn es um den Widerstand gegen die Versuche der Regierung ging, Kreativität in politische Bahnen zu lenken, der erfolgreichste polnische Komponist.

Eine Möglichkeit im Umgang mit dem sozialistischen Realismus bot für Komponisten das Zurückgreifen auf ihre nationale Volksmusik. Lutosławski war der einzige polnische Komponist, der in solchen Quellen sinfonisches Potential sah, und selbst er schien in späteren Jahren vorsichtig stolz auf seine Leistung im Konzert für Orchester zu sein. Er wählte ganze elf Volkslieder aus der Region Masowien, in der Warschau liegt, welche im neunzehnten

Jahrhundert durch den Ethnografen Oskar Kolberg gesammelt worden waren. Am einfallsreichsten ist die mitreißende Intrada: Das einleitende, sich aufbauende Gefüge greift auf nicht weniger als fünf kurze Melodien zurück, die durch das gemeinsame Metrum (3/8-Takt) sowie durch motivische Kompatibilität miteinander verknüpft sind. Das Ergebnis ist eine nahtlose Steigerung bis zum ersten Höhepunkt des Satzes. Lutosławskis flexible Herangehensweise und seine Liebe zum Detail erlauben es ihm, den Kurs zu wechseln und die Rhythmen seiner nächsten Melodie, in der das Thema für Horn eine gewisse lyrische Qualität besitzt (die er drei Jahrzehnte später in den anderen auf dieser CD vertretenen Werken erneut einfangen sollte), zu verlängern.

Dem Wechselspiel von pastoralen und finsteren Stimmungen in der Intrada folgt im zweiten Satz eine fast an Mendelssohn erinnernde Verspieltheit. Doch selbst hier scheint Lutosławski im Mittelteil nicht in der Lage zu sein, einen grandiosen, wenn auch bedrohlichen Ton zu vermeiden (es handelt sich wohl kaum um ein herkömmliches Arioso): Die Volksliedmelodie wird auf brutale Art und Weise neu gestaltet.

Das Finale ist in zwei klare Abschnitte aufgeteilt: eine Passacaglia, der eine Toccata mit Choral folgt. Sie teilen das gleiche, auf einer volkstümlichen Melodie basierende Hauptthema, das durch Pizzicato in den Kontrabässen angekündigt wird. Die Passacaglia ist ein überzeugendes Standardstück, in welchem Lutosławski das Thema durch eine immer aktiver werdende Orchestertextur bewegt, bis es das höchste Register erreicht. Bis jetzt hat sich die Musik auf die Toccata hin ausgerichtet, in der die sinfonische Ausarbeitung besonders ausgeprägt ist. Dem Hauptthema schließt sich nun eine kecke kleine Volksliedmelodie in gerader Taktart an (in den tiefen Streichern). Kurz darauf folgt ein Choral (in Oboen und Klarinetten) mit einer antwortenden Idee (in der Flöte) – hier scheint kein volkstümlicher Ursprung vorzuliegen. Das Konzert gelangt über eine Reihe von miteinander verknüpften Codas zu einem mitreißenden Abschluss. Auf seiner Reise von der Dunkelheit ins Licht stellt es eine Allegorie zu der Hoffnung auf individuelle Kreativität dar und bleibt aber gleichzeitig ein Werk, welches die Vorgaben seines kulturell-politischen Kontexts anerkennt.

Sinfonie Nr. 3

Lutosławski komponierte das Konzert für Orchester als Vorzeigestück für das neu wiedergebildete Sinfonie-Orchester der Nationalphilharmonie Warschau.

Drei Jahrzehnte später kam er einem langjährigen Versprechen nach, das gleiche für das Chicago Symphony Orchestra zu tun, welches am 29. September 1983 seine Dritte Sinfonie (1981–1983) uraufführte. Allein daran ließ sich ablesen, wie sehr Lutosławskis Ansehen seit den 1950ern gewachsen war. Während die musikalische Sprache radikal anders ist, bleibt doch die Idee, einen als Höhepunkt dienenden Schlussteil anzustreben. Außerdem schien der Komponist auf klangliche Texturen aus den 1950ern – nicht nur aus dem Konzert für Orchester, sondern auch aus seiner *Musique funèbre* (Trauermusik) für Streicher (1954–1958) – zurückzugreifen, sowie auf eine erhöhte Lyrik, welche die letzten Minuten des Werks dominiert.

Lutosławski kennzeichnet die Hauptabschnitte der Dritten Sinfonie durch ein aus vier wiederholten Tönen (in der Regel E) bestehendes Motiv. Zunächst trennen entspannte motivische "Bündel" (wie der Komponist solche Texturen nannte), in denen sich aufeinander folgende Untergruppierungen des Orchesters überlappen, dieses Motiv in seinem wiederkehrenden Auftauchen. Die Musik ist eher weitschweifig als zielgerichtet und erlaubt es einzelnen Spielern zu brillieren. Es erfolgt ein Stimmungswechsel, begleitet von vielfachen Wiederholungen des Tons E: Die Musik entwickelt einen manchmal stockenden Impetus und einen stärkeren Sinn für das größere Ensemble. Eine von Durchführungscharakter geprägte Streicherpassage ungefähr in der Mitte der Sinfonie, vom Pizzicato der Kontrabässe eingeleitet, kündigt den Beginn des sinfonischen Hauptarguments an, wobei die Geigen im thematischen Vordergrund stehen und die intensive lyrische Ader der Musik enthüllen.

Der daraus resultierende Höhepunkt ist uneindeutig, und die Musik zieht sich in eine Reihe von ausgedehnten Streicherrezitativen zurück, in denen Lutosławskis wiederentdeckte Lyrik in größerem Maße zum Zuge kommt und die Musik ihre Zielstrebigkeit wieder zu erlangen scheint. Erst wenn in den tiefen Streichern, der Harfe und dem Klavier dunkel läutend mehrfach der Ton E erklingt, verbinden sich Lyrik und Impetus auf aufregende Art und Weise miteinander, und die Holzbläser stimmen in das vorher angedeutete Thema ein. Eine schillernde Codetta, welche für die von Lutosławski verlangte orchestrale Virtuosität steht, wird von dem vierfach wiederholten E, mit dem die Sinfonie begonnen hatte, abgeschlossen.

Chain 3

Chain 3 (1986) wurde am 10. Dezember 1986

durch das San Francisco Symphony Orchestra unter der Leitung des Komponisten uraufgeführt. Es handelt sich um das letzte von drei aus der Mitte der 1980er Jahre stammenden Werken mit dem Namen "Chain" (Kette). Der Titel nimmt auf die hier angewandte Kompositionstechnik sich überlappender musikalischer Texturen Bezug, eine Technik die eigentlich bereits seit den frühen 1950ern ein Teil von Lutosławskis kompositorischer Denkweise war. *Chain 3* teilt einen großen Teil seiner Klangwelt mit der Dritten Sinfonie, wenn auch in kleinerem Umfang. Auch hier gibt es fesselnde Instrumentalkombinationen, Klangstränge und einen sich aufbauenden Impetus, der auf das Ende des Werks hin zielt. In dieser Hinsicht schafft *Chain 3*, wie auch schon die Dritte Sinfonie, eine Verbindung nicht nur zu einem Komponisten wie Debussy, sondern auch zu Szymanowski, dessen intuitive Beherrschung der assoziativen Techniken der Fantasia (z.B. in seinem Ersten Violinkonzert) in Lutosławskis beredter und psychologisch scharfsinniger Bewältigung von Form und Ausdruck ihresgleichen findet.

© 2010 Adrian Thomas

Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Das **BBC Symphony Orchestra** spielt seit seiner Gründung im Jahre 1930 eine zentrale Rolle im britischen Musikleben. Es eröffnet und schließt die BBC-Proms und gibt als Hausorchester bei diesem jährlichen Musikfestival mindestens ein Dutzend Konzerte. Als energischer Fürsprecher der modernen Musik hat das BBC SO mehr als 1000 Werke zur Uraufführung gebracht, von Komponisten wie Bartók und Schostakowitsch bis zu John Adams, Elliott Carter und Kaija Saariaho. Als Associate Orchestra des Londoner Barbican steht es dort jedes Jahr mit einer Konzertreihe auf dem Programm. Das Orchester hat seinen Sitz im Londoner Stadtteil Maida Vale. Zu seiner umfangreichen Studioarbeit ist oft auch die Öffentlichkeit eingeladen, und das Orchester gastiert auch im Ausland. Es ist mit seinem Chefdirigenten Jiří Bělohlávek, dem Ersten Gastdirigenten David Robertson und seinem Conductor Laureate, Sir Andrew Davis, eng verbunden.

Edward Gardner wurde 1974 im englischen Gloucester geboren und studierte an der Universität Cambridge sowie unter Colin Metters am Royal College of Music. Nach drei Jahren am Hallé Orchestra als Assistent von Mark Elder und weiteren drei Jahren als Musikdirektor der Glyndebourne Touring Opera begann er seine Amtszeit als Musikdirektor der English National Opera

mit einer neuen, von der Kritik gelobten Inszenierung von Benjamin Brittens *Death in Venice*. Seine zahlreichen Erfolge an dem Haus brachten ihm 2008 den Preis der Royal Philharmonic Society als bester Dirigent und 2009 den Olivier-Preis für Herausragende Leistungen im Bereich der Oper ein. Er war abseits der English National Opera ebenso erfolgreich und gab 2005 sein Debüt mit dem BBC Symphony Orchestra, zu dem er seither jedes Jahr erneut eingeladen wurde, wobei er 2008 die konzertante britische Erstaufführung von Kaija Saariahos *Adriana Mater* im Londoner Barbican leitete und bei den BBC-Proms debütierte. Er arbeitet in Großbritannien regelmäßig mit dem Hallé, dem City of Birmingham Symphony Orchestra und dem Orchestra of the Age of Enlightenment zusammen. Außerhalb des Landes ist er u.a. mit den Bamberger Symphonikern, Göteborgs Symfoniker, mit dem Bergen Filharmoniske Orkester, dem Trondheim Symfoniorkester, den Sinfonieorchestern von Melbourne, Saint Louis und Indianapolis sowie dem NAC Orchestra von Ottawa aufgetreten. In der Saison 2009/10 gab er sein Debüt mit dem NHK Symphony Orchestra von Tokio, dem niederländischen Radio Filharmonisch Orkest und dem Mahler Chamber Orchestra; außerdem kehrte er zu den BBC-Proms zurück. Nach mehreren Einspielungen auf Tonträger unterzeichnete Edward Gardner 2009 einen Exklusivvertrag mit Chandos Records.

Lutosławski:
Œuvres pour orchestre

Les compositions de Witold Lutosławski (1913 – 1994) continuent d'occuper une place centrale dans l'histoire de la musique orchestrale de la seconde moitié du vingtième siècle. Ceci s'explique en partie par le fait que sa musique fut façonnée par son contexte de compositeur polonais, et en partie par le fait qu'il s'efforça de manifester son indépendance par rapport à ce contexte. À ses yeux, il se rattachait aux traditions et à l'esthétique du vingtième siècle de Bartók, de Debussy et de Stravinsky, plutôt qu'à celles de Szymanowski ou de compatriotes plus jeunes, tels Górecki ou Penderecki. Il s'efforça d'atteindre cette place en développant un langage musical propre – sur le plan harmonique, rythmique et structurel – dont l'expressivité était en puissance riche et variée. En outre, comme les trois œuvres figurant sur ce CD le démontrent, son monde orchestral sait à la fois séduire et captiver.

Concerto pour orchestre

Créé à Varsovie le 26 novembre 1954, le Concerto pour orchestre (1950 – 1954) fut le grand triomphe de la musique polonaise de la première décennie de l'après-guerre. Son contexte immédiat n'eut pourtant rien de glorieux. Le Concerto fut en effet écrit alors que le débilitant dogme culturel importé d'Union soviétique et connu sous le nom de "réalisme socialiste" battait son plein. Lutosławski commenta en 1957 que le souvenir de ces terribles moments suffisait à le glacer, bien qu'en Pologne la période de restriction et d'isolement artistiques fût de courte durée. Néanmoins, Lutosławski fut le compositeur polonais qui parvint le mieux à surmonter les tentatives faites par le gouvernement de canaliser la créativité à des fins politiques.

Un des moyens utilisés par les compositeurs pour aborder le réalisme soviétique fut le recours à la musique traditionnelle de leur pays. Cependant Lutosławski fut le seul en Pologne à reconnaître les possibilités symphoniques de telles sources, même si, vers la fin de sa vie, il sembla lui-même ne montrer qu'une fierté bien discrète à l'égard de ce qu'il avait accompli dans le Concerto pour orchestre. Il avait choisi au moins onze airs traditionnels de la région de Mazovie (autour de Varsovie), recueillis par l'ethnographe du dix-neuvième

siècle Oskar Kolberg. C'est l'entraînante Intrada qui est la plus ingénieuse: la texture cumulative du début fait appel à pas moins de cinq courtes mélodies ayant pour lien une mesure commune (3/8) et la compatibilité de leurs thèmes. Il en résulte une montée homogène vers le premier sommet du mouvement. La souplesse de son approche et l'attention qu'il apporte aux détails permettent à Lutosławski de changer de tactique et de prolonger les rythmes de la mélodie suivante, dans laquelle le thème au cor est doté d'un certain lyrisme que le compositeur allait recréer trois décennies plus tard dans d'autres œuvres figurant également sur ce CD.

L'alternance d'atmosphères bucoliques et acrimonieuses trouvées dans l'Intrada est suivie d'un caractère enjoué presque mendelssohnien dans le deuxième mouvement. Pourtant, même ici, dans la section centrale, Lutosławski semble incapable d'éliminer un ton grandiose quoique menaçant (il ne s'agit guère d'un Arioso conventionnel): la mélodie populaire traditionnelle se trouve brutalement remodelée.

Le finale compte deux sections distinctes, une Passacaille menant à une Toccata et Choral, qui présentent le même thème principal d'origine populaire, annoncé par des pizzicatos aux contrebasses. La Passacaille est un fascinant morceau traditionnel dans lequel Lutosławski déplace le thème à travers une texture orchestrale de plus en plus active, jusqu'à ce que ce dernier atteigne le registre le plus aigu. La musique a jusqu'alors préparé à l'arrivée de la Toccata, qui est la section symphonique la plus développée. Le thème principal s'y trouve rejoint par une petite mélodie populaire, pleine d'effronterie, en mesure binaire (aux cordes graves). Vient ensuite un choral (hautbois et clarinettes) auquel répond une idée à la flûte, aucun des deux ne semblant avoir leurs origines dans la musique populaire. Le Concerto arrive ensuite à une conclusion entraînante présentant une série de codas liées. Par son passage des ténèbres à la lumière, c'est une allégorie de l'espoir mis dans la créativité individuelle, mais c'est aussi une œuvre qui observe les préceptes de son contexte politico-culturel.

Symphonie no 3

Lutosławski avait écrit le Concerto pour orchestre comme morceau de prestige à l'intention de l'Orchestre philharmonique de Varsovie nouvellement réformé. Trois décennies plus tard, il honora un engagement ancien par lequel il devait en faire autant pour le Chicago Symphony Orchestra, qui créa la Symphonie no 3 (1981–1983) le

29 septembre 1983. Ceci permet d'évaluer à quel point sa réputation s'était accrue depuis les années 1950. Quoique le langage musical de l'œuvre soit radicalement différent, l'idée de progresser en direction d'une section finale paroxystique demeure. Lutosławski semble aussi revenir aux textures des années 1950 – pas seulement à celles du Concerto pour orchestre, mais également à celles de *Musique funèbre* pour cordes (1954–1958) – et à un lyrisme exacerbé qui domine les dernières minutes de l'œuvre.

Lutosławski marque les principales divisions de la Symphonie no 3 à l'aide d'un motif de quatre notes répétées, il s'agit en général de mi naturels. Les premières réapparitions de ce motif se trouvent séparées par des "paquets" (terme par lequel le compositeur qualifiait de telles textures) thématiques lâches, dans lesquels les subdivisions successives de l'orchestre se chevauchent. La musique, qui est discursive au lieu de suivre une direction unique, permet aux instrumentistes de l'orchestre de briller individuellement. Un changement de ton survient accompagné de multiples répétitions du mi naturel: la musique acquiert un élan parfois teinté d'hésitation et semble avoir davantage conscience de l'ensemble orchestral plus vaste. Le passage de développement aux cordes trouvé vers le milieu de la symphonie et introduit par les pizzicatos des contrebasses, signale le début de l'argument symphonique principal dans lequel les violons occupent le premier plan du point de vue thématique et dévoilent l'intense fond de lyrisme de la musique.

Le sommet qui suit n'est pas conclusif et la musique se retire, faisant entendre une série de récitatifs aux cordes gagnant en importance, dans lesquels le lyrisme redécouvert par Lutosławski a davantage libre cours et où la musique semble retrouver son but. Ce n'est qu'avec les sons profonds des mi naturels s'égrénant aux cordes graves, à la harpe et au piano que le lyrisme et l'élan de la musique se combinent, de façon électrisante, les instruments à vent se joignant au thème qui a été suggéré antérieurement. Une scintillante codetta – symbolisant la virtuosité orchestrale exigée par Lutosławski – se trouve couronnée par les quatre mi naturels sur lesquels la symphonie a débuté.

Chain 3

Chain 3 (1986) fut créée par le San Francisco Symphony Orchestra, sous la baguette du compositeur, le 10 décembre 1986. Il s'agit de la dernière de trois œuvres qui datent toutes du milieu des années 1980 et sont intitulées "Chain", titre qui fait allusion à la technique

de chevauchement des textures musicales faisant en fait partie de la pensée créatrice de Lutosławski depuis le début des années 1950. Le monde sonore de *Chain 3* est en grande partie le même que celui de la Symphonie no 3, bien qu'à une échelle moindre. On y trouve aussi de captivantes combinaisons instrumentales, des écheveaux de son, et un sentiment croissant d'élan menant vers la fin de l'œuvre. En ce sens, à l'instar de la Symphonie no 3, *Chain 3* ne présente pas uniquement un lien avec un compositeur comme Debussy, mais également avec Szymanowski, dont la maîtrise innée des techniques associatives de la fantaisie (dans des œuvres telles que son Premier Concerto pour violon) trouve un équivalent dans la maîtrise de la forme et de l'expression, à la fois convaincante et psychologiquement fine, présente chez Lutosławski.

© 2010 Adrian Thomas

Traduction: Marianne Fernée-Lidon

Le **BBC Symphony Orchestra** joue un rôle central dans la vie musicale britannique depuis sa création en 1930 et constitue le pilier des Proms de la BBC avec au moins une douzaine de concerts chaque année, incluant les concerts d'ouverture et de clôture du festival. C'est un ardent défenseur de la musique contemporaine, et il a donné les créations de plus de 1000 œuvres de compositeurs allant de Bartók et Chostakovitch aux talents d'aujourd'hui tels que John Adams, Elliott Carter et Kaija Saariaho. Il est l'orchestre associé du Barbican Centre de Londres où il donne une saison annuelle de concerts. Chez lui à Maida Vale au Nord de Londres, il réalise de nombreux enregistrements dont certains sont ouverts au public, et il se produit également à l'étranger. Le BBC Symphony Orchestra entretient des rapports étroits avec son chef principal, Jiří Bělohlávek, son chef principal invité, David Robertson, et son chef lauréat, Sir Andrew Davis.

Né à Gloucester en 1974, **Edward Gardner** a fait ses études à l'Université de Cambridge et avec Colin Metters au Royal College of Music. Après avoir passé trois ans au Hallé Orchestra comme assistant de Mark Elder et trois autres années comme directeur musical du Glyndebourne Touring Opera, il a commencé son mandat de directeur musical de l'English National Opera avec une nouvelle production de *Death in Venice* de Britten que la critique a particulièrement appréciée. Ses nombreux succès avec cette troupe lui ont valu le Prix de la Royal Philharmonic Society "for best Conductor" en 2008 et le

Prix Olivier "for Outstanding Achievement in Opera" en 2009. En dehors de l'English National Opera, il remporte autant de succès et a fait ses débuts en 2005 avec le BBC Symphony Orchestra; réinvité chaque année, il a dirigé la première exécution britannique d'*Adriana Mater* de Kaija Saariaho en concert au Barbican en 2008 et a fait ses débuts aux Proms de la BBC. Il travaille régulièrement avec le Hallé Orchestra, le City of Birmingham Symphony Orchestra et l'Orchestra of the Age of Enlightenment au Royaume-Uni. À l'étranger, il a dirigé notamment l'Orchestre symphonique de Bamberg, l'Orchestre symphonique de Göteborg, l'Orchestre philharmonique de Bergen, l'Orchestre symphonique de Trondheim, le Melbourne Symphony Orchestra, le Saint Louis Symphony Orchestra et l'Indianapolis Symphony Orchestra, ainsi que l'Orchestre NAC d'Ottawa. Au cours de la saison 2009 – 2010, il a fait ses débuts avec l'Orchestre symphonique de la NHK, l'Orchestre philharmonique de la Radio néerlandaise et le Mahler Chamber Orchestra; en outre, il a retourné aux Proms de la BBC. Edward Gardner a réalisé plusieurs enregistrements et a signé un contrat d'exclusivité avec Chandos Records en 2009.

You can now purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

Chandos 24-bit recording
The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Steinway model D grand piano supplied by Steinway & Sons

Recording producer Brian Pidgeon
Sound engineer Ralph Couzens
Assistant engineer Jonathan Cooper
Editor Jonathan Cooper
A & R administrator Mary McCarthy
Recording venue Assembly Hall, Walthamstow; 5 and 6 July 2010
Front cover 'Cobblestone Street under an Arch in Warsaw, Poland', photograph by Andy Sotiriou
© Photodisc / Getty Images
Back cover Photograph of Edward Gardner by Jillian Edelstein, Camera Press London
Design and typesetting Cassidy Rayne Creative (www.cassidyrayne.co.uk)
Booklet editor Finn S. Gundersen
Publishers Chester Music Ltd
℗ 2010 Chandos Records Ltd
© 2010 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

CHANDOS

BBC SO/Gardner

CHSA 5082

CHANDOS DIGITAL **CHSA 5082**

Country of origin UK | MCPS

0 95115 50822 0

LC 7038 | DDD | TT 69:56

Recorded in DSD
5-channel surround sound

Witold Lutosławski (1913–1994)

Orchestral Works

1 - 7	**Symphony No. 3** (1981–83)	30:50
8	**Chain 3** (1986) for Orchestra	10:53
9 - 12	**Concerto for Orchestra** (1950–54)	27:51
		TT 69:56

BBC Symphony Orchestra
Stephen Bryant leader
Edward Gardner

BBC Symphony Orchestra

℗ 2010 Chandos Records Ltd © 2010 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

SUPER AUDIO CD

DSD Direct Stream Digital

SA-CD, DSD and their logos are trademarks of Sony.

Multi-ch Stereo

All tracks available in stereo and multi-channel

This Hybrid CD can be played on any standard CD player.

CHANDOS

LUTOSŁAWSKI: ORCHESTRAL WORKS

CHSA 5082