

CHANDOS

MUSIC IN
EXILE

CHAMBER WORKS BY
Szymon Laks

Divertimento | Wind Concertino

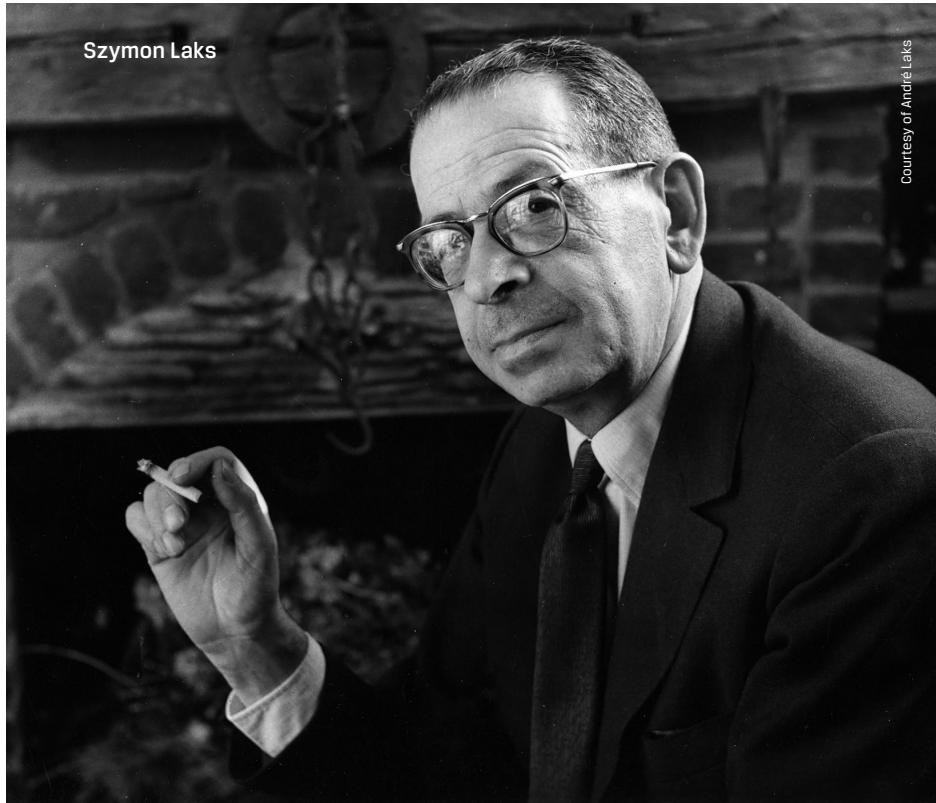
Passacaille | String Quartet No. 4

Piano Quintet | Sonatina

ARC Ensemble

Szymon Laks

Courtesy of André Laks

Szymon Laks (1901–1983)

Chamber Works

premiere recordings

String Quartet No. 4 (1962)

[1]	I Allegro non troppo	4:23
[2]	II Andante sostenuto	5:53
[3]	III Quasi presto, con fuoco	4:19

Divertimento (1967)*†

for Violin, Clarinet, Bassoon, and Piano

[4]	I Allegro non troppo quasi una marcia	5:03
[5]	II Andante – Allegretto subito – Tempo I	4:33
[6]	III Molto allegro e giocoso	3:44

Sonatina (1927) [†]		14:55
for Piano		
À Marie Lewkowicz		
[7] I Moderato		5:02
[8] II Scherzino. Vivace		1:33
[9] III Lento non troppo – Molto tranquillo – Meno mosso		2:49
[10] IV Allegro non troppo		5:21
Concertino (1965)		13:26
for Oboe, Clarinet, and Bassoon		
[11] I Allegro scherzoso – Più mosso		4:17
[12] II Andante meditativo – Un poco meno mosso		3:25
[13] III Presto non troppo – Meno mosso e calando – Tempo I – Prestissimo		5:38
[14] Passacaille (1945) [‡]		5:47
Version with Clarinet		
of <i>Vocalise</i> for Voice (or Cello) and Piano		
À Hanna Radlinska		
Andante – Poco meno mosso – Tempo I		

Quintet (1967)[‡] 20:15

for Piano and Strings

on Popular Polish Themes

Arrangement by the composer of String Quartet No. 3 (1945)

[15]	I Allegro quasi presto – Meno mosso, un poco rubato –
Un poco meno – Tempo I – A tempo (meno mosso) – Tempo I	4:41
[16]	II Lento sostenuto – Un poco animato e rubato –
Tempo, tranquillo	6:23
[17]	III Vivace non troppo – Tempo meno mosso –
Da capo (senza replica) – Coda	3:31
[18]	IV Allegro moderato ma deciso – Un poco pesante ma a tempo –
Più mosso e agitato	5:31

TT 83:04

ARC Ensemble

Joaquin Valdepeñas clarinet

Erika Raum violin

*
Marie Bérard violin

Steven Dann viola

Winona Zelenka cello

David Louie piano
†

Dianne Werner piano
‡

with

Sarah Jeffrey oboe

Frank Morelli bassoon

Courtesy of André Laks

Szymon Laks, with his wife, in Nice, 1948

Szymon Laks: Chamber Works

Early years and studies

Szymon (Simon) Laks was born on 1 November 1901 in Warsaw, at a time when it was still a provincial capital under the Russian Tsar. He studied mathematics at Vilno (now Vilnius) University before enrolling at the Warsaw Conservatory in 1921; here he studied with Roman Statkowski and Piotr Rytel. After graduating, in 1925, Laks visited Vienna, soon afterwards settling in Paris. The city's abundant cultural activity, his studies with Henri Rabaud and the composer and conductor Paul Vidal, and his involvement in the creation of the Association des Jeunes Musiciens Polonais à Paris, established by the young composer Piotr Perkowski in 1926, all shaped his musical outlook. He played the violin in cafés, the piano for silent films, taught music, and even toured as a ship's musician.

Sonatina

Laks's elegant and very French piano Sonatina dates from 1927 and has echoes of Stravinsky and Ravel, whose own Sonatina had been completed a quarter of a century earlier. Its energy and rhythmic vitality, the hallmarks of so much of the music of Laks,

reveal a composer of uncommon ability.

In fact, most of his music is rooted in the pre-war language of the École de Paris: neoclassical, transparent, formally precise, and always rigorous and disciplined in its construction.

The war years

In May 1941, following the Nazi occupation of France, Laks was rounded up and interned in the transit camp at Pithiviers, approximately fifty miles south of Paris. Some fourteen months later he was deported to Auschwitz-Birkenau, a seventy-two-hour journey, after which he was worked to near-collapse. Conditions improved when he passed his orchestral audition – the unthinking and perilous choice of a forbidden, 'Jewish', work, the Violin Concerto by Mendelssohn, went unnoticed – and he was able to avoid backbreaking labour by working as a music copyist.

As well as a violinist, Laks was an expert arranger, conductor, and linguist, and this made him a perfect candidate for the conductorship of the Auschwitz orchestra. He quickly developed a facility in the

orchestration technique known as 'odeon' which, to quote Laks,

makes it possible for any group to perform any work, regardless of the presence or absence of one or even a few musicians.

(*Music of Another World*)

Laks applied this system to cope with the unpredictable membership of the Auschwitz orchestra, as players sickened and died, and new musicians arrived at the camp.

In the autobiographical volume (Paris, 1948; English translation, 1989) referred to above, Laks writes dispassionately of the rôle of music in Auschwitz, how it misled and mollified prisoners, how marches provided an accompaniment for work details, how operetta tunes supplied a macabre commentary for assemblies, and how prescribed works indulged the pretensions of SS officers. The likelihood of survival of a musician was increased by the privileges he enjoyed – preferential treatment that other inmates came to resent – and while Laks roundly dismisses claims that music had any healing property, the orchestra did provide its members with the opportunity to practise a discipline that was personal and practical, and a connection, albeit tenuous, with their lives before Hitler. But with these advantages came the inevitable allegations of collaboration. Laks spent the final months of the war in Kaufering 11, one of

the sub-camps of Dachau, near Munich. Close to the war's end, in late April 1945, the guards marched Laks and his fellow workers out of the camp, but fled shortly afterwards, leaving the prisoners to their own devices. Laks returned to Paris where, two years later, he became a French citizen.

Passacaille

The trauma of his imprisonment left Laks alienated and reclusive, but this disquiet is rarely expressed in his music. Few of his works refer specifically to the Holocaust; the *Lament for Jewish Villages* (1963), songs which mourn the passing of Jewish life in Poland, is a notable exception. Is the wordless melancholy of his *Passacaille*, or 'Vocalise' (1945), also a response to his experience – an attempt to express the inexpressible by avoiding the use of a text? The *passacaille*, more usually known by its Italian name, *passacaglia*, is a slow baroque dance in triple metre, characterised by the repetition of a short melody, more often than not in the bass; Laks's *Passacaille* repeats an eight-bar theme and in the version recorded here the piano accompanies a clarinet rather than voice.

Piano Quintet

Laks's Third String Quartet (the first two are

(lost) was premiered by the Quatuor Lespine on 25 November 1945 at the Amphithéâtre Richelieu in Paris. There is nothing in this quartet – nor in the 1967 version for piano quintet recorded here – that indicates anything other than a cheerful *divertissement* that stitches together various well-known Polish songs and dances. And yet, its appearance so soon after the war suggests that Laks may well have conceived it while still a prisoner. The work contains a dozen melodies, principal among them a song from the Mazovia region, 'W polu lipieńka, w polu zielona. Listeczki opuściła' (A linden tree in the field lowered its leaves), which provides the first movement's second subject.

In the second movement, 'Matulu moja, matulu moja, daj mni, do dworu sluzyc' (Mother, to whom do you give your daughter?) is followed by a song (assigned to the viola) with the text 'Through the dense forest, through the sparse forest, a soldier is near starvation, a cap on his head'. This may well be a cynical reference to the sadistic camp practice that Laks discusses in his book, by which prisoners are ordered repeatedly to remove and replace their striped caps.

The third movement begins and ends in the character of a stamping dance: rhythmic exchanges between *pizzicato* strings and

solo piano set in contrasting phrases of five-eight and three-four time. The dance derives from a venerable melody from central Poland, associated with a wedding song that welcomes the groom. The central section is a variant of a mazurka from the region surrounding Poznań.

There is an old Lenten tradition in which Marzanna, a doll symbolising winter, is ritually drowned and the Gaik, an evergreen branch representing the arrival of spring, carried into town. 'Gaiczek zielony' (Green Grove), a celebratory spring dance and still a staple of Poland's folk repertoire, provides the central melody of the fourth movement. The tune is again entrusted to the viola, altered and decorated, and this is followed by 'Kiedy ty mnie rada mas, posprzedaje to co mas' (Do you like me, then sell me what you have), which brings the movement to a bravura conclusion.

String Quartet No. 4

Ill health and economic straits slowed Laks's musical output between 1954 and the early 1960s; Laks composed his film scores under a pseudonym. All the remaining works on this recording were composed thereafter. The concise Fourth String Quartet (1962), a rhythmic, jazz-inflected piece, won the grand prize at the prestigious Liège International

Quartet Competition, as well as praise from Laks's long-time friend Alexandre Tansman and the influential critic and composer Alexis Roland-Manuel, both of whom were on the jury. The latter wrote how

the melodies were raised to the very height
of harmonic taste, simultaneously revealing
Slavic nature and French culture.

Concertino

The atmosphere is very different from that of the technically demanding Concertino (1965) for oboe, clarinet, and bassoon, a work which recalls the wind music of Koechlin, Poulenc, and Milhaud and displays Laks's superb contrapuntal skill.

Divertimento

The Divertimento (1967) – existing in two versions: for violin, clarinet, bassoon, and piano (the version recorded here) or flute, violin, cello, and piano – is bluesy and breezy, seemingly effortless. But there is a *memento mori* buried in the second movement, a quote from Laks's chamber opera *L'Hirondelle inattendue* (The Unexpected Swallow), composed the same year, 1967. Here, Laks quotes the music that originally accompanied the words 'Hélas! Hélas! La mort violente est de nos jours fréquente' (Alas! Alas! Violent death is frequent nowadays).

Later years

In June 1967, in the wake of the Six-Day War, Laks abandoned composition. His son André elaborates:

He told me that writing music had lost its
meaning in his eyes. I was too young at
the time, or too far from his past, to really
understand.

The resurgence of anti-Semitism in Poland in 1968 forced most of the country's remaining Jews to leave, and this exacerbated Laks's depression. For the remainder of his life Laks concentrated on literary endeavours, on writing, translation, and correspondence. He died in Paris on 11 December 1983.

The ARC Ensemble and the music of Laks

In the autumn of 2008 the ARC Ensemble performed Laks's Piano Quintet in a live broadcast from Warsaw. At the post-concert reception, a very stylish and distinguished woman congratulated the ensemble's pianist, Dianne Werner, on her performance. The woman, Halina, told her that she had not heard Laks's music since a visit to Paris, some fifty years earlier, with her late husband, the composer Wladyslaw Szpilman, a founding member of the much-admired Warsaw Piano Quintet. Unlike Laks, Szpilman had remained in Poland where his music, his songs particularly, had been performed

both before and after WWII. *The Pianist* (2002), Roman Polanski's Oscar-winning film, had introduced the extraordinary story of Szpilman, as well as some of his music, to an international audience.

While music saved the life of both Szymon Laks and Władysław Szpilman, the unsparing eyewitness account which Laks gave of his imprisonment has eclipsed his musical legacy. His view that music was powerless to effect any tangible improvement, and irrelevant to the quality of prisoners' lives, capsizes assumptions that credit music with intrinsic goodness, redemptive power, or a means of protest, and this is something that many find troubling. Laks did little to promote his music, and his backward-looking style and language separated him from the fashionable trends of the mid-twentieth century. In commemorative and anniversary programmes, composers who perished during the Holocaust often receive a kind of compensatory attention, but despite this process of revival many émigrés and survivors, Laks among them, have been roundly and unjustly ignored.

© 2017 Simon Wynberg

The ARC Ensemble is indebted to Frank Harders-Wuthenow (Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd),

Bret Werb (US Holocaust Memorial Museum), and Robert Elias (The Orel Foundation) for their generous help in preparing this recording.

The **ARC Ensemble** (Artists of The Royal Conservatory) is one of Canada's most distinguished cultural ambassadors. Comprised of the senior faculty of the Glenn Gould School, with special guests drawn from Conservatory alumni and the School's most exceptional students, the Ensemble has performed in major series and festivals throughout North America and Europe, including the Budapest Spring Festival, George Enescu Festival in Bucharest, Lincoln Center Festival in New York, and Stratford Festival in Ontario, as well as at the Concertgebouw, Amsterdam, Wigmore Hall and Cadogan Hall, London, and Kennedy Center, Washington, DC. Performances and recordings of the Ensemble are broadcast on networks around the world and three of its recordings have been nominated for Grammy awards, most recently its CD devoted to chamber music by the Polish-American composer Jerzy Fitelberg. The Ensemble has built an international reputation for its research and recovery of a vast corpus of music lost to political suppression. Its Music in Exile series, dedicated to composers expelled by the Third Reich, has

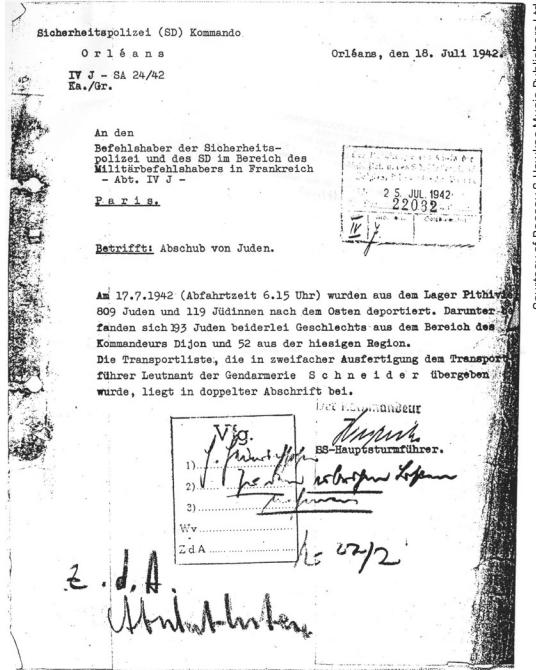
been acclaimed in Tel Aviv, Warsaw, Rome, Toronto, New York, and London, and a growing number of twentieth-century masterworks are rejoining the canon as a result of the

Ensemble's performances and recordings.
EXIT: MUSIC, a documentary film exploring the ARC Ensemble's work, was released in 2016.
www.arcensemble.com

Courtesy of André Laks

Official certificate confirming the political internment and deportation of Szymon Laks during World War II

Courtesy of Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd

Formal report confirming the transfer of several hundred Jews, including Szymon Laks, from Pithiviers to Auschwitz in July 1942

Szymon Laks: Kammermusik

Frühe Jahre und Studium

Szymon (Simon) Laks wurde am 1. November 1901 in Warschau geboren, zu einer Zeit als der Ort noch eine provinzielle Landeshauptstadt des russischen Zarenreiches war. Er studierte Mathematik an der Universität von Wilno (dem heutigen Vilnius), bevor er sich 1921 am Warschauer Konservatorium einschrieb, wo er bei Roman Statkowski und Piotr Rytel studierte. Nach seinem Studienabschluss im Jahr 1925 reiste Laks nach Wien und ließ sich wenig später in Paris nieder. Das überaus rege Kulturleben der Stadt, seine Studien bei Henri Rabaud und dem Komponisten-Dirigenten Paul Vidal wie auch sein Engagement bei der Gründung der 1926 von dem jungen Komponisten Piotr Perkowski ins Leben gerufenen Association des Jeunes Musiciens Polonaïs à Paris hatten alle prägenden Einfluss auf seine musikalische Ausrichtung. Er spielte Geige in Cafés und Klavier bei Stummfilmaufführungen, gab Musikunterricht und ging sogar als Schiffs-musiker auf Tour.

Sonatine

Laks' elegante und sehr französische

Sonatine für Klavier entstand 1927 und enthält Anklänge an die Werke von Strawinsky und Ravel, dessen eigene Sonatine ein Vierteljahrhundert früher vollendet wurde. Die Energie und rhythmische Vitalität, die Laks' Musik häufig kennzeichnet, verraten einen Komponisten von ungewöhnlicher Begabung. Tatsächlich ist ein Großteil seiner Musik in der Vorkriegssprache der École de Paris verwurzelt – neoklassisch, transparent, formal präzise und stets von strengem und diszipliniertem Aufbau.

Die Kriegsjahre

Nach der Besetzung Frankreichs durch die Nazis im Mai 1941 wurde Laks verhaftet und im rund 80 km südlich von Paris gelegenen Durchgangslager von Pithiviers interniert. Nach etwa vierzehn Monaten wurde er nach Auschwitz-Birkenau deportiert, eine zweiundsiebzigstündige Reise; gleich anschließend zwang man ihn, fast bis zur totalen Erschöpfung Schwerstarbeit zu verrichten. Die Situation besserte sich, als er sein Probespiel im Lagerorchester bestand – die unbedachte und riskante

Wahl eines verbotenen "jüdischen" Werks, des Violinkonzerts von Mendelssohn, blieb unbemerkt – und statt der mörderisch harten körperlichen Arbeit konnte er nun Noten kopieren.

Laks war nicht nur Geiger, sondern auch ein ausgezeichneter Arrangeur, Dirigent und Sprachkundler, und dies machte ihn zum perfekten Kandidaten für den Dirigentenposten des Auschwitzer Orchesters. Er entwickelte rasch eine Methode in der Orchestrierungstechnik, die als "Odeon" bekannt war und die, um Laks zu zitieren,

es ermöglicht, dass jedwede Gruppe jedes Werk aufführen kann, ganz gleich ob ein bestimmter oder auch mehrere Musiker anwesend sind oder fehlen. (*Musiques d'un autre monde*)

Laks wendete dieses System an, um mit der unvorhersehbaren Zusammensetzung des Auschwitzer Orchesters zurechtzukommen, dessen Spieler in rascher Folge erkrankten und starben und durch neu im Lager eintreffende Musiker ersetzt wurden.

In dem oben erwähnten autobiographischen Band (Paris 1948; englische Übersetzung 1989) schreibt Laks leidenschaftslos-distanziert über die Rolle der Musik in Auschwitz, wie sie die Gefangenen beruhigte und täuschte, wie Märsche die Arbeitstruppen begleiteten, wie

Operettenmelodien den Versammlungen eine makabre Untermalung boten und wie von den SS-Offizieren angeordnete Werke deren Anmaßung förderten. Die Überlebenschancen eines Musikers wuchsen mit den Privilegien, die er genoss – eine Bevorzugung, die die anderen Lagerinsassen übelnahmen – und während Laks die Behauptung, Musik habe heilende Eigenschaften, rundweg ablehnte, verschaffte das Orchester seinen Mitgliedern die Möglichkeit, eine Disziplin auszuüben, die persönlich und praktisch war und eine wenn auch prekäre Verbindung zu ihrem Leben vor Hitler zog. Zu all diesen Vorteilen gesellte sich aber auch unausweichlich der Vorwurf der Kollaboration. Laks verbrachte die letzten Kriegsmonate in Kaufering II, einem der Unterlager von Dachau nahe München. Kurz vor Kriegsende, im späten April 1945, führten die Wachen Laks und seine Mitarbeiter aus dem Lager, flohen allerdings schon kurz darauf und überließen die Gefangenen ihrem Schicksal. Laks kehrte nach Paris zurück und wurde zwei Jahre später französischer Staatsbürger.

Passacaille

Das Trauma seiner Inhaftierung ließ Laks entfremdet und menschenscheu zurück, seine Ängste fanden aber nur selten Ausdruck in seiner Musik. Nur wenige seiner

Werke beziehen sich spezifisch auf den Holocaust; eine beachtenswerte Ausnahme bildet *Lament for Jewish Villages* (1963), eine Sammlung von Liedern, die das Vergehen jüdischen Lebens in Polen beklagen. Ist die wortlose Melancholie seiner *Passacaille* oder "Vocalise" (1945) eine weitere Reaktion auf seine Erfahrungen – ein Versuch, das Unaussprechliche zum Ausdruck zu bringen, indem man die Verwendung von Text vermeidet? Die *passacaille* (besser bekannt unter ihrem italienischen Namen, *passacaglia*) ist ein langsamer barocker Tanz im Dreiertakt, der sich durch die typische Wiederholung einer kurzen Melodie auszeichnet, die meist im Bass erklingt; Laks' *Passacaille* wiederholt ein achttaktiges Thema und in der hier eingespielten Fassung begleitet das Klavier eine Klarinette anstelle einer Stimme.

Klavierquintett

Laks' Drittes Streichquartett (die beiden ersten sind verschollen) wurde am 25. November 1945 vom Quatuor Lespine im Amphithéâtre Richelieu in Paris uraufgeführt. Nichts an diesem Quartett – noch in der hier eingespielten Fassung von 1967 für Klavierquintett – deutet auf etwas anderes als ein fröhliches *divertissement*, das verschiedene wohlbekannte polnische Lieder

und Tänze verknüpft. Und doch lässt sein Erscheinen so bald nach dem Krieg vermuten, dass Laks es durchaus noch während seiner Internierung ersonnen haben könnte. Das Werk enthält ein Dutzend Melodien, aus denen besonders ein Lied aus der Mazovia-Region heraussticht, "W polu liperka, w polu zielona. Listeczki opuściła" (Ein Lindenbaum im Feld senkte seine Blätter), das das zweite Thema des ersten Satzes bildet.

Im zweiten Satz folgt auf "Matulu moja, matulu moja, daj mnie, do dworu sluzyc" (Mutter, wem gibst du deine Tochter?) ein (der Bratsche zugewiesenes) Lied mit dem Text: "Durch dichten Wald, durch lichten Wald nähert ein Soldat sich dem Hungertod, eine Kappe auf seinem Haupt." Dabei mag es sich durchaus um eine zynische Anspielung auf die in Laks' Buch erwähnte verbreitete sadistische Praxis der Lageraufseher handeln, die Insassen ständig ihre gestreiften Kappen abnehmen und wieder aufsetzen zu lassen.

Der dritte Satz beginnt und endet in der Art eines Stampftanzes – ein rhythmischer Austausch zwischen Pizzicato-Streichern und dem solistischen Klavier in kontrastierenden Phrasen im Fünfachtel- und Dreivierteltakt. Der Tanz ist von einer ehrwürdigen Melodie aus Zentralpolen abgeleitet und wird mit einem Hochzeitslied

zur Begrüßung des Bräutigams in Verbindung gebracht. Der Mittelteil ist die Variante einer Mazurka aus der Gegend um Poznań.

Es gibt eine alte Tradition der Fastenzeit, in der Marzanna, eine den Winter symbolisierende Puppe, rituell ertränkt wird und der Gaik, ein immergrüner Zweig, der die Ankunft des Frühlings repräsentiert, in die Stadt getragen wird. "Gaiczek zielony" (Grüner Hain), ein festlicher Frühlingstanz und immer noch ein fester Bestandteil des folkloristischen Repertoires Polens, liefert die Hauptmelodie des vierten Satzes. Die Melodielinie ist auch hier der Bratsche anvertraut; sie wird abgewandelt und ausgeziert, bevor der Satz mit "Kiedy ty mnie rada mas, posprzedaję to co mas" (Magst du mich? Dann verkaufe mir, was du hast) bravourös ausklingt.

Streichquartett Nr. 4

Wegen gesundheitlicher Einschränkungen und finanzieller Engpässe war Laks zwischen 1954 und den frühen sechziger Jahren musikalisch weniger produktiv; seine Filmmusiken komponierte er unter Pseudonym. Alle verbleibenden Werke auf dieser CD entstanden nach dieser Zeit. Das prägnante Vierte Streichquartett (1962), ein rhythmisches, dem Jazz zugeneigtes Werk, wurde auf dem renommierten Internationalen

Quartett-Wettbewerb von Liège mit dem Großen Preis ausgezeichnet; auch Laks' langjähriger Freund Alexandre Tansman und der einflussreiche Kritiker und Komponist Alexis Roland-Manuel waren voll des Lobes – beide waren Mitglieder der Jury. Wie Roland-Manuel schrieb,

die Melodien erhoben sich zur Spitze
des harmonischen Geschmacks und
offenbarten zugleich ihre slawische Natur
und französische Kultur.

Concertino

Eine ganz andere Atmosphäre verkörpert das technisch anspruchsvolle Concertino (1965) für Oboe, Klarinette und Fagott – ein Werk, das an die Bläsermusik von Koechlin, Poulenc und Milhaud erinnert und Laks' ausgezeichnete kontrapunktische Begabung demonstriert.

Divertimento

Das Blues-hafte und unbekümmerte, scheinbar mühelose Divertimento (1967) existiert in zwei Fassungen – der hier eingespielten für Violine, Klarinette, Fagott und Klavier sowie in einer Version für Flöte, Violine, Cello und Klavier. Doch versteckt im zweiten Satz findet sich ein Memento mori, ein Zitat aus Laks' im selben Jahr, 1967, komponierter Kammeroper *L'Hirondelle*

inattendue (Die unerwartete Schwalbe). Er zitiert an dieser Stelle die Musik, die ursprünglich die Worte "Hélas! Hélas! La mort violente est de nos jours fréquente" (Ach! Ach! Der gewaltsame Tod kommt heutzutage häufig) begleitete.

Die späten Jahre

Im Juni 1967, unmittelbar nach dem Sechstagekrieg, gab Laks das Komponieren auf. Sein Sohn André führt aus:

Er erzählte mir, dass das Schreiben von Musik seiner Meinung nach bedeutungslos geworden war. Ich war damals zu jung, oder zu entfernt von seiner Vergangenheit, um ihn wirklich zu verstehen.

Das Wiederaufleben des Antisemitismus in Polen im Jahr 1968 zwang die meisten im Land verbliebenen Juden ins Exil; dies stürzte Laks noch tiefer in seine Depression. In der ihm verbleibenden Lebenszeit konzentrierte er sich auf literarische Unternehmungen – er schrieb, übersetzte und pflegte seine Korrespondenz. Er starb am 11. Dezember 1983 in Paris.

Das ARC Ensemble und die Musik von Laks

Im Herbst des Jahres 2008 führte das ARC Ensemble Laks' Klavierquintett in einer Live-Übertragung aus Warschau auf. Auf dem Empfang nach dem Konzert gratulierte eine

sehr elegante und distinguierte Dame der Pianistin des Ensembles, Dianne Werner, zu ihrer Darbietung. Diese Frau, Halina, erzählte, sie habe Laks' Musik seit etwa fünfzig Jahren nicht mehr gehört; damals habe sie mit ihrem verstorbenen Mann, dem Komponisten und Gründungsmitglied des hochgeschätzten Warschauer Klavierquintetts Władysław Szpilman, Paris besucht. Im Gegensatz zu Laks war Szpilman in Polen geblieben, wo seine Musik und besonders seine Lieder sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg aufgeführt wurden. *Der Pianist* (2002), Roman Polanskis Oscar-prämiertes Film, hatte Szpilmans außergewöhnliche Geschichte sowie auch einen Teil seiner Musik einem internationalen Publikum nahegebracht.

Während die Musik sowohl Szymon Laks als auch Władysław Szpilman das Leben rettete, hat der schonungslose Augenzeugenbericht, den Laks über seine Gefangenschaft verfasste, sein musikalisches Erbe überschattet. Seine Ansicht, dass Musik nicht in der Lage ist, wirklich greifbare Verbesserungen herbeizuführen und letztlich für die Lebensqualität der Lagerinsassen irrelevant war, unterminiert die verbreitete Ansicht, dass der Musik eine intrinsische Güte, erlösende Kraft oder Qualität des Protests

innwohne; und dies empfinden viele Menschen als beunruhigend. Laks unternahm kaum etwas, um seine Musik bekannt zu machen, und sein rückwärtsgewandter Stil wie auch seine musikalische Sprache trennten ihn von den modischen Entwicklungen des mittleren zwanzigsten Jahrhunderts. Bei Gedenkveranstaltungen und in Jubiläumsprogrammen erhalten Komponisten, die durch den Holocaust umkamen, oft eine Art kompensatorischer Aufmerksamkeit, doch trotz dieses Prozesses der Wiederbelebung sind zahlreiche Emigranten und Überlebende – darunter auch Laks – rundweg und ungerechterweise ignoriert worden.

© 2017 Simon Wynberg
Übersetzung: Stephanie Wollny

Das ARC Ensemble ist Frank Harders-Wuthenow (Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd), Bret Werb (US Holocaust Memorial Museum) und Robert Elias (The Orel Foundation) für ihre großzügige Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Aufnahme zu Dank verpflichtet.

Das **ARC Ensemble** (Artists of The Royal Conservatory) ist einer der herausragendsten Botschafter der kanadischen Kultur. Es rekrutiert sich aus den älteren

Fakultätsmitgliedern der Glenn Gould School und Gastmusikern aus dem Kreis der Ehemaligen sowie exzellenter Studenten des Konservatoriums. Das Ensemble ist in großen Konzertreihen und auf Festivals in ganz Nordamerika und Europa aufgetreten, darunter das Budapester Frühlingsfestival, das George Enescu Festival in Bukarest, das Lincoln Center Festival in New York und das Stratford Festival in Ontario sowie das Concertgebouw in Amsterdam, die Wigmore und die Cadogan Hall in London und das Kennedy Center in Washington, D.C. Aufführungen und Tonträger-Aufnahmen des Ensembles werden von Rundfunksendern in aller Welt ausgestrahlt und drei Einspielungen wurden für Grammy Awards nominiert, darunter jüngst eine der Kammermusik des polnisch-amerikanischen Komponisten Jerzy Fitelberg gewidmete CD. Das Ensemble ist international renommiert für seine Erforschung und Wiederbelebung eines bedeutenden Bestands an Musik, die politischer Unterdrückung zum Opfer fiel. Die Reihe "Musik im Exil", die den Werken von unter dem Nationalsozialistischen Regime vertriebenen Komponisten gewidmet ist, fand in Tel Aviv, Warschau, Rom, Toronto, New York und London großen Beifall, und dank der Aufführungen und Einspielungen des Ensembles findet eine

wachsende Zahl von vernachlässigten Meisterwerken des zwanzigsten Jahrhunderts den Weg zurück in den Kanon.

2016 wurde *EXIT: MUSIC* veröffentlicht, ein Dokumentarfilm über die Arbeit des ARC Ensembles. www.arcensemble.com

Courtesy of André Laks

Szymon Laks

Courtesy of André Laks

Alexandre Tansman and the Polish singer Hanna Szymuska with Szymon Laks
on the balcony of Laks's flat in rue de Chazelles, Paris

Szymon Laks: Œuvres de musique de chambre

Années de jeunesse et études

Szymon (Simon) Laks naquit le 1 novembre 1901 à Varsovie, à une époque où la ville était encore une capitale de province sous le régime tsariste. Il étudia les mathématiques à l'université de Wilno (Vilnius aujourd'hui) avant de s'inscrire au conservatoire de Varsovie en 1921 où il eut comme professeur Roman Statkowski et Piotr Rytel. Une fois diplômé, en 1925, Laks visita Vienne, et peu après, il s'installa à Paris. L'intense activité culturelle de la ville, ses études avec Henri Rabaud et avec le compositeur et chef d'orchestre Paul Vidal ainsi que sa participation à la création de l'Association des jeunes musiciens polonais à Paris, fondée par le jeune compositeur Piotr Perkowski en 1926, contribuèrent à forger sa sensibilité musicale. Il jouait du violon dans les cafés, du piano pour les films muets, enseignait la musique et fut même engagé sur des bateaux de croisière.

Sonatine

L'élégante Sonatine pour piano de Laks, très française de caractère, date de 1927; elle évoque Stravinsky et Ravel dont la propre

Sonatine avait été achevée un quart de siècle plus tôt. Son énergie et sa vitalité rythmique, la marque de fabrique de tant d'œuvres de Laks, révèle un compositeur d'une habileté peu commune. En fait, la majeure partie de sa musique s'enracine dans le langage musical d'avant-guerre de l'École de Paris: elle est néoclassique, transparente, formellement précise et toujours de construction rigoureuse et stricte.

Les années de guerre

En mai 1941, lorsque la France était occupée par les nazis, Laks fut arrêté et interné au camp de transit de Pithiviers, à environ quatre-vingt-cinq kilomètres au sud de Paris. Quelque quatorze mois plus tard, il fut déporté à Auschwitz-Birkenau, un voyage de soixante-douze heures, puis il fut forcé de travailler presque jusqu'à l'épuisement. Ses conditions de détention s'améliorèrent après l'audition orchestrale à laquelle il participa - le choix irréfléchi et périlleux d'une œuvre "juive" interdite, le Concerto pour violon de Mendelssohn, passa inaperçu - et il échappa à des travaux exténuants en travaillant comme copiste musical.

Laks était non seulement violoniste, mais aussi excellent arrangeur, chef d'orchestre et linguiste ce qui en fit un candidat parfait pour la direction de l'orchestre d'Auschwitz. Il s'initia rapidement au système d'orchestration appelé "odéon" qui, pour citer Laks,

consiste à rendre possible l'exécution de n'importe quelle œuvre par n'importe quel groupe, sans se soucier de la présence ou de l'absence de l'un ou même de plusieurs musiciens. (*Musiques d'un autre monde*)

Laks fit appel à cette technique pour pallier le nombre imprévisible des membres de l'orchestre d'Auschwitz, du fait des maladies, des décès et de l'arrivée de nouveaux musiciens au camp.

Dans l'ouvrage autobiographique (Paris, 1948; traduction anglaise, 1989) auquel il est fait référence ci-dessus, Laks parle sans passion du rôle de la musique à Auschwitz, expliquant qu'elle dupait et abrutissait les prisonniers, que les marches servaient d'accompagnement aux corvées et les airs d'opérette d'illustration macabre aux rassemblements, et à quel point les œuvres prescrites comblaient les officiers SS. Les chances de survie d'un musicien augmentaient en fonction des priviléges dont il bénéficiait – un traitement préférentiel qui suscitait la rancune d'autres détenus – et si Laks rejette d'une manière générale

toute allusion au fait que la musique avait des propriétés thérapeutiques, l'orchestre donnait cependant à ses membres l'opportunité de pratiquer une discipline personnelle et ancrée dans le réel, assurant une connexion, si ténue soit-elle, avec leur existence avant Hitler. Mais ces avantages suscitaient d'inévitables allégations de collaboration. Laks passa les derniers mois de la guerre dans l'un des camps annexes de Dachau, Kaufering 11, près de Munich. À la fin du mois d'avril 1945, quand la guerre se terminait, les gardes firent sortir du camp Laks et ceux qui travaillaient avec lui, et prirent la fuite peu après abandonnant les prisonniers à leur propre sort. Laks retourna à Paris où, deux ans plus tard, il devint citoyen français.

Passacaille

Le traumatisme de son internement laissa le compositeur aliéné et solitaire, mais cette souffrance est rarement exprimée dans sa musique. Peu de ses œuvres se réfèrent spécifiquement à l'Holocauste; l'*Élégie pour les villages juifs* (1963), des mélodies qui déplorent la disparition de la vie juive en Pologne, est une exception significative. La mélancolie non formulée de sa Passacaille, ou "Vocalise" (1945), est-elle aussi une réponse à cette expérience – une tentative

d'exprimer l'inexprimable en évitant de recourir à un texte? La passacaille, plus connue généralement sous sa dénomination italienne *passacaglia*, est une danse baroque lente de rythme ternaire, caractérisée par la répétition d'une courte mélodie, la plupart du temps dans les graves; la Passacaille de Laks répète un thème de huit mesures et dans la version enregistrée ici, un piano accompagne la clarinette plutôt que la voix.

Quintette avec piano

Le Quatuor à cordes no 3 de Laks (les deux premiers sont perdus) fut créé par le Quatuor Lespine le 25 novembre 1945 à l'Amphithéâtre Richelieu à Paris. Il n'y a rien dans ce quatuor – ni dans la version de 1967 pour quintette avec piano enregistrée ici – qui évoque autre chose qu'un joyeux divertissement fait d'un assemblage de diverses mélodies et danses polonaises connues. Et cependant, son apparition si vite après la guerre donne à penser que Laks pourrait l'avoir conçu alors qu'il était encore en détention. La pièce comporte douze mélodies, dont la principale est une chanson de la région de Mazovie, "W polu lipieńka, w polu zielona. Listeczki opuściła" (Un tilleul dans le champ déployait son feuillage) qui fournit le second sujet du premier mouvement.

Dans le deuxième mouvement, "Matulu

moja, matulu moja, daj mnie, do dworu sluzyc" (Mère, à qui donnes-tu ta fille?) est suivi d'une mélodie (confiée à l'alto) dont le texte est le suivant: "Dans la sombre forêt, parmi les arbres épars, un soldat, de son képi coiffé, se meurt, affamé". Ceci pourrait être une référence cynique à la pratique sadique dans le camp, dont parle Laks dans son livre, soit l'ordre donné à répétition aux prisonniers de retirer ou de remettre leur calot rayé.

Le troisième mouvement commence et se termine comme une danse avec un mouvement de pieds frappés, que rendent des échanges rythmiques entre cordes *pizzicato* et piano solo en phrases contrastées de rythme 5/8 ou 3/4. La danse a pour origine une ancienne mélodie du centre de la Pologne, associée à un chant nuptial souhaitant la bienvenue au marié. La section centrale est une variante de la mazurka de la région entourant Poznań.

Selon une ancienne tradition du temps du Carême, Marzanna, une poupée symbolisant l'hiver, est noyée, rituellement, et le Gaik (Arbre de mai), une branche (ou un mat) décorée de feuillage persistant évoquant l'arrivée du printemps est portée dans la ville. "Gaiczek zielony" (Écrin de verdure), une danse printanière festive qui reste un classique du répertoire folklorique en Pologne, fournit la mélodie centrale du

quatrième mouvement. Elle est confiée une fois encore à l'alto, amendée et ornementée, et ceci est suivi de "Kiedy ty mnie rada mas, posprzedaje to co mas" (Si tu m'aimes, vends-moi ce que tu as), qui conduit le mouvement à sa brillante conclusion.

Quatuor à cordes no 4

En raison de soucis de santé et de difficultés financières, la production musicale de Laks diminua entre 1954 et le début des années 1960; Laks composa des musiques de film sous un pseudonyme. Toutes les autres œuvres reprises dans cet enregistrement furent composées après cette période. Le Quatrième Quatuor à cordes (1962), une pièce concise, rythmée et influencée par le jazz, reçut le grand prix au prestigieux Concours international de quatuor à Liège, et valut à Laks les félicitations de son ami de longue date, Alexandre Tansman, et de l'influent critique et compositeur Alexis Roland-Manuel, tous deux membres du jury. Ce dernier dit à quel point les mélodies atteignaient un sommet de raffinement harmonique, tout en révélant l'empreinte du caractère slave et de la culture française.

Concertino

L'atmosphère est très différente de celle du Concertino (1965) pour hautbois, clarinette et

basson, très exigeant sur le plan technique; c'est une œuvre qui rappelle la musique pour instruments à vent de Koechlin, Poulenc et Milhaud et témoigne de la superbe habileté contrapuntique de Laks.

Divertimento

Le Divertimento (1967) – qui existe en deux versions: pour violon, clarinette, basson et piano (la version enregistrée ici) ou pour flûte, violon, violoncelle et piano – est influencé par le blues, léger et fluide en apparence. Mais il y a un *memento mori* enseveli dans le deuxième mouvement, une citation de l'opéra de chambre de Laks *L'Hirondelle inattendue* composé la même année, 1967. Laks cite en effet la musique qui accompagnait à l'origine les mots "Hélas! Hélas! La mort violente est de nos jours fréquente".

Dernières années

En juin 1967, dans le sillage de la Guerre des Six Jours, Laks abandonna la composition. Son fils André nous dit ceci:

Il me confia qu'écrire de la musique avait à ses yeux perdu son sens. J'étais à l'époque trop jeune, ou trop loin de son passé, pour vraiment comprendre.

La reprise de l'antisémitisme en Pologne en 1968 obligea la plupart des Juifs encore dans le pays à partir, et ceci exacerbra la

dépression du compositeur. Pendant les années qui lui restèrent à vivre, Laks se consacra essentiellement à des projets littéraires, à l'écriture, à la traduction et à la correspondance. Il mourut à Paris le 11 décembre 1983.

L'ARC Ensemble et la musique de Laks
À l'automne de 2008, l'ARC Ensemble exécuta le Quintette avec piano de Laks, en live depuis Varsovie. Lors de la réception qui eut lieu après le concert, une dame d'une grande élégance et distinction vint féliciter la pianiste de l'ensemble, Dianne Werner, pour sa prestation. Cette dame, Halina, lui dit qu'elle n'avait plus entendu la musique de Laks depuis une visite à Paris, quelque cinquante années plus tôt, avec son défunt mari, le compositeur Władysław Szpilman, un membre fondateur du très admiré Quintette de Varsovie. Contrairement à Laks, Szpilman était resté en Pologne où sa musique, et ses mélodies en particulier, avaient été exécutées avant et après la Seconde Guerre mondiale. *The Pianist* (2002), le film couronné d'un Oscar de Roman Polanski, avait fait découvrir l'extraordinaire histoire de Szpilman, et une partie de sa musique, à une audience internationale.

Si Szymon Laks et Władysław Szpilman eurent la vie sauve grâce à la musique, le récit de Laks, impitoyable témoignage

de ses années d'internement, a éclipsé l'héritage musical qu'il a laissé. L'opinion du compositeur selon laquelle la musique n'avait pas le pouvoir d'améliorer la situation de manière tangible, ni d'accroître la qualité de vie des prisonniers, va à l'encontre des allégations selon lesquelles elle est intrinsèquement bénéfique, possède un pouvoir de rédemption, ou est un moyen de protestation, et nombreux sont ceux qui trouvent ceci troublant. Laks fit peu de choses pour promouvoir sa musique, et tant son style que son langage tournés vers le passé le tenaient à l'écart des courants en vogue au milieu du vingtième siècle. Dans les programmes commémoratifs ou d'anniversaire, les compositeurs qui périrent pendant l'Holocauste reçoivent souvent une sorte d'attention compensatoire, mais en dépit de ce processus de rappel à la mémoire, de nombreux émigrés et survivants, dont Laks, ont été complètement et injustement ignorés.

© 2017 Simon Wynberg

Traduction: Marie-Françoise de Meeùs

L'ARC Ensemble remercie Frank Harders-Wuthenow (Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd), Bret Werb (US Holocaust Memorial Museum) et Robert Elias (The Orel Foundation) de leur généreuse assistance lors de la préparation de cet enregistrement.

L'ARC Ensemble (Artists of The Royal Conservatory) est l'un des ambassadeurs culturels les plus éminents du Canada. Comprenant les professeurs chevronnés de la Glenn Gould School, auxquels se joignent des invités de choix parmi les anciens du Conservatoire et les meilleurs étudiants de la Glenn Gould School, l'Ensemble s'est produit lors de séries de concerts et de festivals de renom dans toute l'Amérique du Nord et en Europe, notamment au Budapest Spring Festival, au George Enescu Festival à Bucarest, au Lincoln Center Festival à New York et au Stratford Festival de l'Ontario, ainsi qu'au Concertgebouw d'Amsterdam, au Wigmore Hall et au Cadogan Hall à Londres, et au Kennedy Center à Washington, DC. Des exécutions et des enregistrements de l'Ensemble sont diffusés sur les chaînes du monde entier,

et trois de ses enregistrements ont été couronnés de Grammy Awards, tels, tout récemment, son CD consacré à la musique de chambre du compositeur américano-polonais Jerzy Fitelberg. L'Ensemble s'est forgé une réputation internationale pour ses travaux de recherche qui ont permis la récupération d'un vaste corpus d'œuvres musicales disparues du fait de la répression politique. Sa série Music in Exile, dédiée à des compositeurs expulsés par le Troisième Reich a été acclamée à Tel Aviv, à Varsovie, à Rome, à Toronto, à New York et à Londres, et de plus en plus de chefs-d'œuvre du vingtième siècle sont reconnus comme tels du fait des exécutions et des enregistrements de l'Ensemble.
EXIT: MUSIC, un film documentaire sur le travail de l'ARC Ensemble, est sorti en 2016. www.arcensemble.com

Szymon Laks

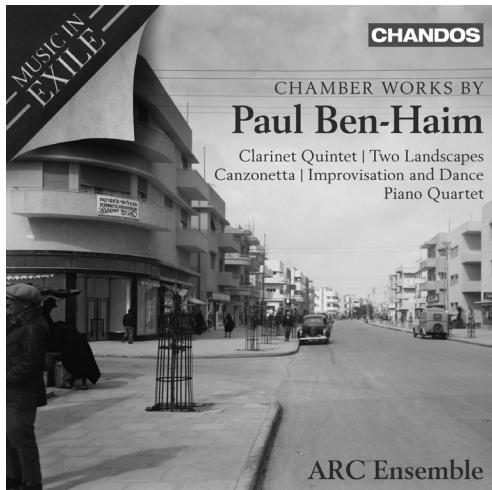
Courtesy of André Laks

Courtesy of André Laks

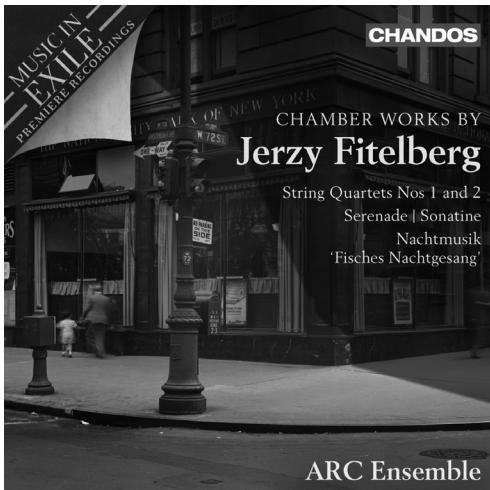
Szymon Laks, right, with the musicologist Czesław Halski, left, and the Polish composer Antoni Szałowski, a friend of Laks's, by the Chopin monument in the Parc Monceau, near rue de Chazelles

Also available

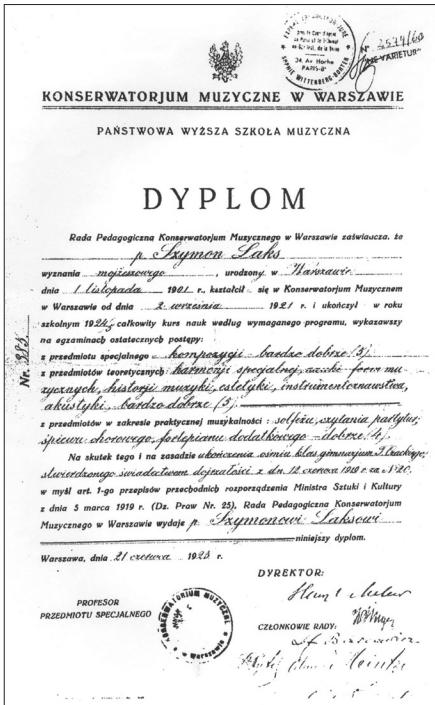

Ben-Haim
Chamber Works
CHAN 10769

Also available

Fitelberg
Chamber Works
CHAN 10877

Graduation Diploma, awarded to Szymon Laks by the Warsaw Conservatory of Music in 1923, signed by the then-director, Henryk Melcer

Courtesy of Andrzej Laks

You can 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 Royalties Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at bchallis@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

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Artistic Director, ARC Ensemble Simon Wynberg

Executive producer Ralph Couzens
Recording producer David Frost
Co-producer Carl Talbot
Sound engineer Carl Talbot
Editor Carl Talbot
Final mastering Rosanna Fish
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue Koerner Hall, The Royal Conservatory of Music, Telus Centre for Performance and Learning, Toronto, Ontario, Canada; 14–16 November 2016
Front cover View of the Avenue de Villiers, near Parc Monceau, Paris, covered in fallen leaves, autumn 1936; photograph provided by AKG Images, London
Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)
Booklet editor Finn S. Gundersen
Publishers Boosey & Hawkes / Bote & Bock (String Quartet No. 4, Divertimento, Concertino, *Passacaille*, Quintet), Éditions Maurice Senart, Paris (Sonatina)
© 2017 Chandos Records Ltd
© 2017 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

Courtesy of André Laks

Szymon Laks at his piano, 1949

LAKS: CHAMBER WORKS – ARC Ensemble

CHANDOS
CHAN 10983

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10983

LAKS: CHAMBER WORKS – ARC Ensemble

CHANDOS
CHAN 10983

Szymon Laks (1901–1983)

Chamber Works

premiere recordings

- 1-3 String Quartet No. 4 (1962) 14:40

- 4-6 Divertimento (1967)*†
for Violin, Clarinet, Bassoon, and Piano 13:25

- 7-10 Sonatina (1927)†
for Piano 14:55

- 11-13 Concertino (1965)
for Oboe, Clarinet, and Bassoon 13:26

- 14 Passacaille (1945)‡
Version with Clarinet
of Vocalise for Voice (or Cello) and Piano 5:47

- 15-18 Quintet (1967)‡
for Piano and Strings
on Popular Polish Themes 20:15

TT 83:04

ARC Ensemble

Joaquin Valdepeñas *clarinet*
Erika Raum *violin*
Marie Bérard *violin**
Steven Dann *viola*
Winona Zelenka *cello*
David Louie *pianoforte*
Diane Werner *piano‡*
with
Sarah Jeffrey *oboe*
Frank Morelli *bassoon*

© 2017 Chandos Records Ltd © 2017 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England