

CD-234 STEREO

Bohuslav Martinů

Piano Sonata No.1 • Études and Polkas, Books I-III
Flute Sonata No.1

Radoslav Kvapil, piano

Gunilla von Bahr, flute; Kerstin Hindart, piano

A BIS original dynamics recording

Bohuslav Martinů was born in Polička, Bohemia on 8th December 1890 and died in Liestal, Switzerland, in 1959. He is certainly the major figure in Czech music since Leoš Janáček. Within his enormous musical legacy the piano plays a supremely important rôle, not only for the five piano concertos but also for the use Martinů made of the instrument in his symphonic music and his music for the stage in which the particular tonal palette of the piano within the orchestra is typical of Martinů's sonority.

His works for solo piano also show great originality in their feeling for the instrument. In his many works written before 1945 his writing for the piano is highly personal though we can discover elements of impressionism, of neo-classicism and of the baroque. While his symphonic music is easily recognizable for its particular Martinů sound, this is hardly less true of his piano works.

Études and Polkas (1945) consist of three volumes of pieces. Some are devoted to technical brilliance whilst others show obvious links with the traditional music of his country and with the personalities of Smetana and Dvořák. The *Études and Polkas* were written in the initial period of peace immediately following the holocaust of the Second World War, and they reflect something of the optimism and hope which filled mankind at that time. Martinů was living in the United States at this time, having been forced to flee from France during the war. He naturally dreamed of returning to his native Czechoslovakia but in fact he did not visit the country after 1938. Perhaps that is why, after 1938, his music shows an ever more nostalgic preoccupation with Czech idioms. In these three volumes of piano music we meet an early stage in this development.

There is no doubt that the *Piano Sonata No. 1* (1954) is a work of the highest importance. The sonata was dedicated in friendship to Rudolf Serkin. Martinů wrote this work while living at Nice, in the south of France.

He so longed to be at home that he had fled from New York to Europe in order to be as close as possible to his native country. The difference in expression between the *Sonata* and the *Études and Polkas* is striking. The sonata is a highly dramatic work, far removed from the simpler dance-like pieces, and it is interpretatively demanding. There is in it the discovery of the spirit of modern man burdened by scepticism and existential doubts. The sonata starts out with the fanciful waves of an *Allegro* which leaves behind any strictly metronomic structure, being freely written without bar lines. There is no slow movement as such but an *Adagio* introduction to the finale (*Poco allegro*). The music is so full of powerful ideas that Serkin used to play it in the same programme as Ludwig van Beethoven's *Hammerklavier Sonata*.

Martinů wrote his first *Sonata for Flute and Piano* in 1945. The sonata follows the classic pattern of fast-slow-fast. It is a tonal work (B flat major, E flat major and A flat major) and its melodic richness (including bird imitations) and rhythmic inventiveness make it a popular work in the concert hall.

Radoslav Kvapil was born in Brno, Czechoslovakia, and was educated in his native city. He studied with Dr. L. Kundera, who is steeped in the tradition of Janáček, having been one of his closest pupils. The first stages of Kvapil's career were also overshadowed by Janáček: he won the Janáček Competition in Brno and his recording of Janáček's *Capriccio* won first prize in the Czech Radio's international competition. Radoslav Kvapil is an honorary vice-president of the Dvořák Society of Great Britain and an honorary member of the Dvořák Society in Czechoslovakia, an organization which he helped to establish.

Gunilla von Bahr graduated with the highest honours from the National College of Music in Stockholm. She then played in several of Sweden's leading orchestras prior to devoting herself exclusively to a career as a flute soloist. Besides the classical repertoire, Gunilla von Bahr has devoted herself to championing contemporary music and her playing on the four flutes (from piccolo to bass flute in C) has inspired numerous composers to write especially for her. While continuing her solo appearances, in recent years Gunilla von Bahr has also made her mark in Swedish musical life as an administrator, having taken on the task of General Manager of the Malmö Symphony Orchestra in 1990. In 1991 she was elected a member of the Royal Swedish Academy of Music. She appears on 27 other BIS records.

Kerstin Hindart was born in Mora, Sweden in 1943 and started playing the piano at a very early age. At thirteen she performed a Mozart concerto with the Stockholm Philharmonic Orchestra. From 1961 until 1966 she studied with Stina Sundell at the State College of Music in Stockholm and then spent some years with Alfred Brendel in Vienna. In recent years she has been much in demand as a soloist and chamber musician both in Sweden and on the Continent.

Bohuslav Martinů wurde im böhmischen Polička am 8. Dezember 1890 geboren und starb in Liestal (Schweiz) 1959. Er ist zweifelsohne nach Leoš Janáček die größte Gestalt der tschechoslowakischen Musik. In seinem enormen Schaffen spielt das Klavier eine außerordentlich wichtige Rolle, nicht nur durch die fünf Klavierkonzerte, sondern auch dadurch, daß er vom Instrument in seiner symphonischen Musik fleißig Gebrauch machte, und in der szenischen Musik, in der die Kombination Klavier-Orchester für Martinůs Klang typisch ist.

Auch seine Werke für Soloklavier weisen eine große Originalität hinsichtlich des Gefühles für das Instrument auf. In den vielen Werken, die er noch vor 1945 schrieb, ist sein Klaviersatz höchst persönlich, wenn man auch Elemente von Impressionismus, Neoklassizismus und Barock finden kann. Es ist leicht, Martinůs symphonische Musik an deren eigenartigem Klang zu erkennen, und dasselbe gilt für seine Klavierwerke.

Die *Etüden und Polkas* (1945) bestehen aus drei Bänden. Einige der Werke sind der technischen Leuchtkraft gewidmet, während andere deutliche Beziehungen zur traditionellen Musik der Heimat des Komponisten und zu den Persönlichkeiten Smetanas und Dvořáks aufweisen. Die *Etüden und Polkas* wurden während jener anfänglichen Friedenszeit geschrieben, die unmittelbar nach der Zerstörung im Zweiten Weltkriege folgte. Sie spiegeln etwas von dem Optimismus und der Hoffnung, die die Menschheit damals hegte. Martinů lebte zu jener Zeit in den USA, wohin er während der Kriege aus Frankreich zu emigrieren gezwungen worden war. Er träumte natürlich davon, in seine tschechoslowakische Heimat zurückkehren zu dürfen, aber nach 1938 sollte er nie mehr dorthin kommen. Vielleicht ist dies der Grund dafür, daß seine Musik ab 1938 die tschechischen Idiome auf eine noch nostalgischere Art zu pflegen scheint. In den vorliegenden drei Bänden Klaviermusik finden wir ein Frühstadium dieser Entwicklung.

Die *Sonate Nr. 1 für Klavier* (1954) ist ein außerordentlich wichtiges Werk, dem Freunde Rudolf Serkin gewidmet. Martinů schrieb sie, als er in Nice wohnte, und er sehnte sich derart stark nach seiner Heimat, daß er von New York nach Europa geflogen war, um möglichst in ihre Nähe zu gelangen. Der ausdrucksmäßige Unterschied zwischen der *Sonate* und den *Etüden und Polkas* ist auffallend. Die *Sonate* ist ein hochdramatisches Werk, das hohe Anforderungen an den Interpreten stellt, und das von den schlichteren, tänzerischen Stücken weit entfernt ist. In diesem Werk entdecken wir den modernen Menschen, voller Skeptizismus und Daseinszweifel. Die *Sonate* beginnt mit den phantasievollen Wogen eines *Allegro*, das sich von jeglicher strikt metronomischer Struktur befreit hat, und das ohne Taktstriche geschrieben ist. Es gibt keinen langsamen Satz, wohl aber eine *Adagio*-Einleitung zum abschließenden *Allegro-Finale*. Diese Musik ist derartig von kraftvollen Ideen geprägt, daß Serkin sie im selben Programm zu spielen pflegte, wie Ludwig van Beethovens *Hammerklaviersonate*.

Martinů schrieb seine *Sonate Nr. 1 für Flöte und Klavier* 1945. Die Sonate entspricht dem klassischen Muster schnell-langsam-schnell und ist eine tonale Komposition (B-Dur, Es-Dur und As-Dur). Wegen seines melodischen Reichtums (einschließlich Vogelimitationen) und rhythmischer Erfindungsgabe ist das Stück beliebt geworden.

Radoslav Kvapil wurde in Brünn geboren und in der Heimatstadt ausgebildet. Sein Lehrer war Dr. L. Kundera, der selbst ein Lieblingsschüler Janáček's war, und der somit in dessen Tradition ausgebildet worden war. Auch Kvapil's Karriere stand anfangs in Janáček's Schatten, da er den Brünner Janáčekwettbewerb gewann, und da seine Aufnahme von Janáček's *Capriccio* den ersten Preis im internationalen Wettbewerb des tschechoslowakischen Rundfunks errang. Radoslav Kvapil ist stellvertretender Vorsitzender h.c. der Dvořák Society of Great Britain und Ehrenmitglied der tschechoslowakischen Dvořák-Gesellschaft, deren Mitgründer er ist.

Gunilla von Bahr schloß ihre Studien an der Kgl. Stockholmer Musikhochschule mit den größten Auszeichnungen ab. Bevor sie sich ausschließlich einer Karriere als Soloflötistin widmete, spielte sie in mehreren der besten schwedischen Orchestern. Neben dem klassischen Repertoire widmete sich Gunilla von Bahr der Förderung zeitgenössischer Flötenmusik. Daß sie vier Flöten beherrscht (vom Pikkolo bis zur Baßflöte in C) regte zahlreiche Komponisten an, eigens für sie zu schreiben. Während einer fortgesetzten Solokarriere widmete sich Gunilla von Bahr in den letzten Jahren auch der administrativen Seite des Musiklebens. Seit 1990 ist sie Intendant des Symphonieorchesters in Malmö. 1991 wurde sie Mitglied der Kgl. Schwedischen Musikalischen Akademie.

Kerstin Hindart wurde 1943 in Mora, Schweden, geboren und fing frühzeitig als Pianistin an. Im Alter von 13 Jahren debütierte sie bei den Stockholmer Philharmonikern mit einem Mozart-Klavierkonzert. 1961-66 studierte sie bei Stina Sundell an der Stockholmer Musikhochschule, wonach sie während einiger Jahre bei Alfred Brendel in Wien studierte. In späteren Jahren ist sie als gesuchte Solistin und Kammermusikerin tätig gewesen — sie teilt ihre Zeit zwischen Schweden und dem Kontinent.

Bohuslav Martinů est né à Polička, Bohême, le 8 décembre 1890 et mourut à Liestal, Suisse, en 1959. Il est certainement la figure musicale principale en Tchécoslovaquie depuis Leoš Janáček. Le piano est de suprême importance dans son énorme legs musical, non seulement à cause des cinq concertos pour piano, mais encore à cause de l'emploi qu'il fit de l'instrument dans sa musique symphonique et de scène dans laquelle la palette tonale particulière au piano à l'intérieur de l'orchestre est typique des sonorités de Martinů.

Ses œuvres pour piano solo font également montre d'une grande originalité dans leur traitement de l'instrument. Dans ses nombreuses œuvres écrites avant 1945, son écriture pour le piano est hautement personnelle bien qu'on puisse y découvrir des éléments impressionnistes, néo-classiques et baroques. Sa musique symphonique se reconnaît facilement à sa sonorité particulière à la Martinů; ceci est à peine moins vrai de ses œuvres pour piano.

Études et Polkas (1945) est un recueil en trois volumes d'œuvres, dont certaines sont consacrées à la brillance technique alors que d'autres sont clairement rattachées à la musique traditionnelle de son pays et aux personnalités de Smetana et de Dvořák. Les *Études et Polkas* furent écrites au début de la période de paix qui a immédiatement suivi l'holocauste de la deuxième guerre mondiale et reflètent un quelque chose de l'optimisme et de l'espoir qui remplirent l'humanité en ce temps-là. Martinů vivait alors aux Etats-Unis, ayant été forcé de fuir la France durant la guerre. Il rêvait naturellement de retourner dans sa Tchécoslovaquie natale mais, en fait, il ne visita plus le pays après 1938. C'est peut-être pourquoi, après 1938, sa musique révèle un souci encore plus nostalgique des idiomes tchécoslovaques. Dans ces trois volumes de musique pour piano, nous rencontrons un stage peu avancé de ce développement.

Il ne fait pas de doute que la *Sonate pour piano* (1954) est une œuvre de la plus haute importance. Martinů l'écrivit alors qu'il vivait à Nice, au sud de la France. Il désirait tellement être à la maison qu'il avait pris l'avion de New York vers l'Europe pour être le plus près possible de son pays natal. La différence d'expression entre la *sonate* et les *Etudes et Polkas* est frappante. La *sonate* est une œuvre hautement dramatique, éloignée des pièces plus simples genre danses et est exigeante au niveau de l'interprétation. Il s'y trouve la découverte de l'esprit de l'homme moderne accablé de scepticisme et de doutes existentiels. La *sonate* débute par un *allegro* aux vagues fantaisistes qui laisse derrière soi une structure strictement métronomique, étant écrit librement sans barres de mesures. Il n'y a pas de mouvement lent comme tel mais plutôt une introduction *Adagio* à l'*Allegro* du finale. Cette musique est si remplie d'idées puissantes que Serkin avait l'habitude de la jouer au même programme que la sonate *Hammerklavier* de Ludwig van Beethoven.

Martinů écrivit sa *première sonate pour flûte et piano* en 1945. La sonate suit le modèle classique de vif-lent-vif. C'est une œuvre tonale (si bémol majeur, mi bémol majeur et la bémol majeur); sa richesse mélodique (incluant des imitations d'oiseaux) et sa variété rythmique en font une œuvre appréciée dans la salle de concert.

Radoslav Kvapil est né à Brno en Tchécoslovaquie et reçut sa formation dans sa ville natale. Comme professeur, il eut Dr L. Kundera qui est trempé dans la tradition de Janáček, ayant été l'un de ses plus proches élèves. Les premières étapes de la carrière de Kvapil sont ainsi ombragées par Janáček puisqu'il gagna le concours Janáček à Brno et son enregistrement du *Capriccio* de Janáček gagna le premier prix du concours international de la Radio tchèque. Il est vice-président honoraire de la Société Dvořák de Grande-Bretagne et un membre honoraire de la Société

Dvořák en Tchécoslovaquie, ayant contribué à la formation de cette société.

Gunilla von Bahr reçut son diplôme avec les plus grands honneurs du conservatoire de Stockholm. Elle fit ensuite partie de plusieurs orchestres symphoniques majeurs de Suède avant de se consacrer exclusivement à une carrière de flûtiste soliste. En plus du répertoire classique, Gunilla von Bahr s'est dédiée à défendre la musique contemporaine pour flûte; inspirés par sa maîtrise des quatre instruments (du piccolo à la flûte basse en do), de nombreux compositeurs ont écrit spécialement pour elle. Ces dernières années, en plus de jouer en soliste, Gunilla von Bahr s'est également fait une place dans la vie musicale suédoise comme administratrice, étant devenue l'administrateur général de l'Orchestre Symphonique de Malmö en 1990. Gunilla von Bahr fut élue membre de l'Académie Suédoise Royale de Musique en 1991. Elle a également enregistré sur 27 autres disques BIS.

Née à Mora en Suède en 1943, **Kerstin Hindart** commença très tôt à jouer du piano. A l'âge de 13 ans, elle interpréta un concerto de Mozart avec l'Orchestre Philharmonique de Stockholm. De 1961 à 66, elle étudia avec Stina Sundell au conservatoire de Stockholm puis, quelques années avec Alfred Brendel à Vienne. Elle est maintenant bien établie comme soliste et est aussi très en demande pour faire de la musique de chambre, tant en Suède que sur le continent.

INSTRUMENTARIUM

Radoslav Kvapil: Bösendorfer 275 Grand Piano.

Piano technician: Greger Hallin.

Gunilla von Bahr: Flute by Aug. Rich. Hammig, Markneukirchen, Germany.

Kerstin Hindart: Steinway D Grand Piano.

Recording data: (1-19) 1983-04-10/11 at Studio BIS, Djursholm, Sweden;

(20-22) 1973-04-14/15 at the Stockholm Concert Hall, Sweden

Recording engineer: Robert von Bahr

Equipment used: (1-19) 4 × Neumann U89 microphones; SAM82 mixer; Studer

A-80 tape recorder; Agfa PEM468 tape, no Dolby.

(20-22) 2 × Sennheiser MKH105 microphones; Revox A-77 tape recorder,

15 i.p.s.; Scotch 206 tape; no Dolby.

Producer: Robert von Bahr

Tape editing: Robert von Bahr

CD transfer: Siegbert Ernst

Cover text: (1-19) Dr. Jaroslav Mihule; (20-22) William Jewson

English translation: William Jewson

German translation: Per Skans

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover drawing: Bohuslav Martinů

Type setting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.,

Harrogate, England

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & © 1973, 1983 & 1992, BIS Records AB, Åkersberga.

MARTINŮ, Bohuslav (1890-1959)**Sonata No.1 for piano** (1954) (*Eschig*) **18'58**

[1]	I. <i>Poco allegro</i>	5'21
[2]	II. <i>Moderato (poco andante)</i>	8'18
[3]	III. <i>Adagio — Poco allegro</i>	5'08

Études and Polkas, Book I (1945) (*Boosey & Hawkes*) **12'00**

[4]	Étude in D	1'44	[7]	Polka in A	1'19
[5]	Polka in D	1'33	[8]	Pastorale	2'06
[6]	Étude in A	3'07	[9]	Étude	1'48

Études and Polkas, Book II (1945) (*Boosey & Hawkes*) **9'56**

[10]	Étude in C	2'30	[13]	Polka in E	2'01
[11]	Polka in F	1'26	[14]	Étude in F	1'45
[12]	Dance-Étude	1'49			

Études and Polkas, Book III (1945) (*Boosey & Hawkes*) **10'57**

[15]	Étude in A	2'12	[18]	Polka in A	1'41
[16]	Polka in A	2'36	[19]	Étude in F	2'16
[17]	Étude in F	1'46			

Radoslav Kvapil, piano**Sonata No.1 for flute and piano** (1945) (*Associated Music, New York*) **18'18**

[20]	I. <i>Allegro moderato</i>	6'33
[21]	II. <i>Adagio</i>	5'50
[22]	III. <i>Allegro poco moderato</i>	5'41

Gunilla von Bahr, flute; **Kerstin Hindart**, piano