

Zygmunt Krauze

Zygmunt Krauze

PWM
EDITION

Zygmunt Krauze

Urodził się 19 września 1938 roku w Warszawie; kompozytor, pianista, pedagog i organizator życia muzycznego. Studiował kompozycję i fortepian w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Paryżu u Nadii Boulanger. Znany jest jako twórca muzyki unistycznej. Jej zasady opierają się na teorii zaczerpniętej z malarstwa Władysława Strzemińskiego. Jest autorem trzech oper, szeregu koncertów instrumentalnych, utworów symfonicznych i kameralnych, muzyki przestrzennej oraz teatralnej.

Od 1966 roku koncertuje jako pianista na całym świecie, wykonując przede wszystkim repertuar współczesny. W 1967 roku założył i kierował przez ponad 20 lat zespołem *Warsztat Muzyczny*, który wykonywał utwory zamawiane u kompozytorów z całego świata.

Od 1965 roku prowadzi seminaria, wykłady i kursy mistrzowskie dla kompozytorów oraz pianistów w prestiżowych ośrodkach nowej muzyki, m.in.: Darmstadt, Bazylea, Sztokholm, Los Angeles, Tokio, Jerozolima, Hong Kong. Jest profesorem kompozycji w Akademii Muzycznej w Łodzi i w Warszawie oraz profesorem korespondentem uniwersytetu Keimyung w Daegu w Południowej Korei.

Z Igorem Strawińskim /
With Igor Stravinsky

Z Warsztatem Muzycznym
(Czesław Pańkowski, Witold
Gałązka, Edward Borowiak) /
With Music Workshop Ensemble
(Czesław Pańkowski,
Witold Gałązka, Edward Boro-
wiak)

W latach 1973–74 rezydował w Berlinie na zaproszenie DAAD, natomiast w 1982 roku został doradcą muzycznym IRCAM w Paryżu. W latach 1987–1990 był prezydentem Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Ponadto przez 14 lat był prezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej oraz prezesem Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego (2003–6).

Za swoją działalność artystyczną otrzymał wiele nagród, m.in. 1966 – I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie *Gaudeamus* dla wykonawców muzyki współczesnej w Utrechcie, 1984 – tytuł Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres, przyznany przez Rząd Francuski, 1988 – nagrodę Związku Kompozytorów Polskich. Ponadto w 1999 roku został honorowym członkiem ISCM, w 2004 otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, a w roku 2005 – doroczną nagrodę Ministra Kultury oraz nagrodę *Dziedzictwa Ludzkości* przyznaną przez UNESCO w Valparaiso, Chile. W 2007 roku Prezydent Republiki Francuskiej mianował go Oficerem Legii Honorowej.

www.zygmuntkrauze.com

Zygmunt Krauze

Born 19 September 1938 in Warsaw; composer, pianist, teacher and organizer of musical life. He studied composition and piano at the Fryderyk Chopin Music Academy in Warsaw and in Paris with Nadia Boulanger. He is known as a creator of 'unistic' music. The principles for this are based on theory derived from the paintings of Władysław Strzemiński. Krauze has written three operas, a number of instrumental concerti, symphonic and chamber works, spatial music and theatrical music.

From 1966 he has performed all over the world as a pianist, specializing in the contemporary repertoire. In 1967 he founded and led for 20 years the group The Music Workshop Ensemble which has performed pieces commissioned from composers from all over the world.

Since 1965 he has been giving seminars, lectures and master-classes for composers and pianists in prestigious centers for new music such as: Darmstadt, Basil, Stockholm, Los Angeles, Tokyo, Jerusalem, Hong Kong. He is professor of composition at the Academy of Music in Łódź and Warsaw and visiting professor at the Keimyung University in Daegu, South Korea.

In 1973–74 he was invited for a residency in Berlin by DAAD and in 1982 he became a musical adviser at IRCAM in Paris. From 1987–1990 he was the President of the International Society for Contemporary Music. Additionally, for 14 years he was the Chairman of the Polish Society for Contemporary Music and the Chair of the Witold Lutosławski Society (2003–6).

Podczas próby z Orkiestrą Filharmonii Narodowej, Warszawska Jesień 1998 /

Rehearsal with National Philharmonic Orchestra, Warsaw Autumn 1998

Z żoną w Centrum Muzyki Polskiej w Los Angeles /
With his wife at the Polish Music Center, Los Angeles

For his artistic activities Krauze has received many awards including in 1966 – 1st prize in the International Gaudeamus Competition for Interpreters of Contemporary Music in Utrecht; in 1984 – the title of Chevalier dans l'Ordre des Arts et des Lettres, granted by the French government; in 1988 – the award of the Polish Composers' Union. In 1999 he became an honorary member of ISCM and in 2004 received the Golden Service Cross (Złoty Krzyż Zasługi) and in 2005 the Minister of Culture Award and the Heritage Award from UNESCO in Valparaiso, Chile. In 2007 the President of France named him an Officer of the Legion of Honour.

www.zygmuntkrauze.com

Z Andrzejem Straszynskim /
With Andrzej Straszynski

Od dzieciństwa byłem przeznaczony do muzyki przez swoich rodziców. Przekonanie, że tylko muzyka jest dla mnie, jest większe teraz, niż było na początku. Dlatego, że po prostu odczuwam radość z tego, że ja to dobrze znam, że ja to umiem. Odczuwam satysfakcję z faktu, że to jest to moje rzemiosło, które umiem robić (...) i to mi daje fantastyczną podstawę do życia, do pójścia naprzód, do tego, że po prostu budzę się z nadzieją.

Z. Krauze, Zygmunt Krauze. *Między intelektem, fantazją, powinnością i zabawą*, K. Tarnawska-Kaczorowska, PWN, Warszawa 2001

Codzienny kontakt z fortepianem na przestrzeni prawie całego życia stworzył przyzwyczajenie, dyscyplinę, ukształtował moje ucho, pomógł w przeżyciu trudnych momentów i przede wszystkim dał ogromną

ilość satysfakcji i radości. Często myślę o nowym utworze przy fortepianie: sprawdzam połączenia dźwięków, akordów, gram wyobrażone wcześniej fragmenty.

Zygmunt Krauze, „O wpływach”, *Glissando* nr 7, grudzień 2005

Ja z własnego wyboru jestem (...) kompozytorem „osobnym”. O s o b n y m – w sensie takim, że nie należę do żadnej grupy, sam ustawiam się z boku, osobno. I z tym jest mi dobrze, i taki widocznie jest mój charakter, temperament.

Z. Krauze, Zygmunt Krauze. *Między intelektem, fantazją, powinnością i zabawą*, K. Tarnawska-Kaczorowska, PWN, Warszawa 2001

Władysław Strzemiński, jego malarstwo i teoria unizmu to najbardziej inspirująca dla mnie idea artystyczna. Utopia, rzecz nie do zrealizowania i chyba dlatego tak bardzo pociągająca.

Zygmunt Krauze, „O wpływach”, *Glissando* nr 7, grudzień 2005

Od mojej muzyki wymagam spokoju i organizacji. Jej brzmienie ma mieć postać na tyle indywidualną, aby mogło wyróżnić się z chaosu innej muzyki i z chaosu innych dźwięków. (...) Te dążenia w mojej muzyce spełniają się formą pozbawioną kontrastów, możliwie najbardziej jednolitą. Wszystkie impulsy, zmiany i konieczny ruch do podtrzymania trwania muzyki nie wnoszą nowych elementów, nie są kontrastowe. To z czym słuchacz spotyka się w pierwszych sekundach trwania utworu – będzie trwało do końca. Początek kompozycji jest od razu ekspozycją całej skali brzmieniowej i w trakcie trwania nie ukaże się nic obcego, nic nowego. Nie będzie niespodzianek.

Zygmunt Krauze, program XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej *Warszawska Jesień* 1970

W swojej pracowni /
At his studio

Z Rita Gombrowicz /
With Rita Gombrowicz

From childhood I was ordained for music by my parents. The conviction that only music was for me is greater now than it was at the beginning. This is because quite simply I feel joy that I know it well and that I can do it. I gain satisfaction from the fact that this is my craft and that I am able to do it (...) and it gives me a fantastic foundation for life, for progress and that I quite simply wake up with hope.

Z. Krauze, *Zygmunt Krauze. Between intellect, fantasy, duty and entertainment*, K. Tarnawska-Kaczorowska, PWN, Warsaw 2001

Daily contact with the piano throughout nearly my entire life has created my habits, given me discipline, trained my ear, helped me through difficult moments and most of all given immense satisfaction and joy. I often think of new pieces at the piano: I check the connections of notes, chords and play earlier imagined fragments.

Zygmunt Krauze, "About influences", *Glissando* No. 7, December 2005

By my own choice (...) I am an 'individual' composer. Individual in the sense that I don't belong to any group, I place myself at the side, alone. And that is fine with me, evidently that is my character and temperament.

Z. Krauze, *Zygmunt Krauze. Between intellect, fantasy, duty and entertainment*, K. Tarnawska-Kaczorowska, PWN, Warsaw 2001

Władysław Strzemiński, his paintings and theory of unism are the most inspiring artistic ideas for me. Utopia, unattainable and perhaps therefore so tempting.

Zygmunt Krauze, "About influences", *Glissando* nr 7, December 2005

Podczas nagrania filmu *Piano-Forte* /
During recording for the film *Piano-Forte*

I demand calm and organization from my music. Its sound should be enough individual to be able to distinguish it from the chaos of other music and the chaos of other sounds. (...) These goals in my music are realized through expelling contrast, from maximum unification. All impulses, changes and gestures necessary to extend the music do not introduce new elements and are not contrasted. That which the listeners meet during the first few seconds of the piece will last to the end. The beginning of each composition immediately exposes the entire gamut of sounds and during the piece nothing new will be introduced. There are no surprises.

Zygmunt Krauze, programme XIV International Festival of Contemporary Music Warsaw Autmun 1970

Arabeska / Arabesque

Jest to koncert fortepianowy, w którym soliście nie dane jest usiąść, lecz zagląda on do instrumentu i manipuluje kamieniami i stalowymi prętami po strunach. To, co w sposób cudowny wyłania się na skutek takich operacji – to „spray” wysokich, dzwoniących brzmień, z którymi trafnie harmonizują na początku utworu skrzypce grające w górnym rejestrze, a później kontrastują pełne akordy instrumentów dętych.

Paul Griffiths, „New York Times”, 26.09.1997

Krauze’s “Arabesque”, a piano concerto in which the soloist never gets to sit down but leans into the instrument and manipulates stones and steel rods on the strings. What emerges wonderfully from such operations is a spray of high, jangling sonorities, aptly matched at the start at the start of the piece by violins playing in their top register, and contrasted later with full wind chords. The new piano sounds are strange and delightful, and the new image of the pianist is strange too.

Paul Griffiths, “New York Times”, 26.09.1997

Music of our Time, Polskie Radio 1998

Commencement

„Commencement” zostało skomponowane we Wiedniu w styczniu 1982, krótko po narzuceniu stanu wojennego w Polsce. Muzyka wyraża dramatyczne okoliczności z tym związane oraz uczucia bezsilnej złości wobec politycznego reżimu. Utwór jest jakby krzykiem o pomoc, która nie nadchodzi.

Zygmunt Krauze

“Commencement” was composed in Vienna in January 1982 short after the imposition martial law in Poland. The music expresses dramatic circumstances connected with it and feelings of powerless anger towards the political regime. The piece is like a scream for help, which never arrives.

Zygmunt Krauze

Nightmare Tango

„Nightmare Tango” jest równocześnie antytangiem i kwintesencją tanga. (...) Jest gwałtowne, diaboliczne, drapieżne, pełne pasji i namiętności. Nie stroni od teatralnych gestów. Ale równocześnie jest subtelne, sentymentalne, upojne. (...) Ze szczyptą humoru.

Fragment książki Zygmunt Krauze. *Między intelektem, fantazją, powinnością i zabawą*, K. Tarnawska-Kaczorowska, PWN, Warszawa 2001

“Nightmare Tango” is simultaneously anti-tango and quintessential tango. (...) Is impetuous, diabolical, predatory, fervent and passionate. It does not avoid theatrical gestures. But simultaneously it is subtle, sentimental, intoxicating. (...) With a pinch of humour.

Excerpt from: Z. Krauze, *Zygmunt Krauze. Between intellect, fantasy, duty and entertainment*, K. Tarnawska-Kaczorowska, PWN, Warsaw 2001

Piano Works, DUX 2004

Plakat z opery *Iwona, księżniczka Burgunda* (projekt E. Kochańska)
/ Poster from *Yvonne Princess of Burgundy*
(layout E. Kochańska)

Iwona, Księżniczka Burgunda / *Yvonne Princess of Burgundy*

Od czasu mojej współpracy z Jorge Lavelli w Paryżu nad „Operetką”, w połowie lat osiemdziesiątych, myślałem o skomponowaniu opery do tekstu Witolda Gombrowicza. Razem z Jorge zrobiliśmy nawet libretto według „Operetki”. Do dziś jednak utwór nie powstał. Natomiast idea skomponowania opery według „Iwony, księżniczki Burgunda” zrodziła się niespodziewanie i nagle. Niecały rok później była już wykonana w formie koncertowej w Theatre Sylvia Monfort w Paryżu. Samo komponowanie zajęło około trzech miesięcy.

Dramat Gombrowicza jest wieloznaczny; postaci i ich zachowania mogą być odczytane w różny sposób. Jest więc miejsce na interpretację. W operze muzyka przejmie rolę interpretatora. Miałem, więc wiele możliwości kształtowania sytuacji i charakterów. Wybrałem najprostszą: nie interpretować w ogóle, lecz przedstawić muzyką każdą z postaci w sposób dosłowny, najprostszy, idąc dokładnie za słowem, zgodnie z moim rozumieniem tego słowa i sytuacji. Poszedłem tą drogą, bo wierzę w siłę klasycznej budowy sztuki Gombrowicza. Mam również nadzieję, że postępując w ten sposób dałem klarowny kierunek dla każdej postaci i stworzyłem więcej miejsca dla reżysera i śpiewaków.

Zygmunt Krauze

From the time of my cooperation with Jorge Lavelli in Paris on “The Operetta”, in the middle of the eighties, thought about composing an opera to the text Witold Gombrowicz. Together with Jorge we even made the libretto according to “The Operetta”. Till today however the composition did not come into being. Instead the idea of composing of the opera according to “Yvonne Princess of Burgundy” originated unexpectedly and suddenly. Somewhat less than a year later it was performed in concert form in the Theatre Sylvia Monfort in Paris. The composition itself occupied about three months.

Gombrowicz’s Drama is ambiguous; characters and their behaviour can be understood in different manners. Therefore there is room for interpretation. In the opera the music takes over the part of the interpreter. I therefore had many possibilities to form the situations and characters. I chose the most simple approach: not to interpret at all, but to literally represent each figure in the music, most simply, getting behind the words, in compliance with my understanding of these words and situation. I took this path because I believe in the power of the classical construction of Gombrowicz’s art. I also hope that by proceeding in this manner I gave clear directions for every character and I created more space for the director and singers.

Zygmunt Krauze

**Zygmunt Krauze,
Thésis 1994**

...Do najciekawszych kompozycji Krauzego należą dwa koncerty – Fortepianowy (1976) i Skrzypcowy (1980). Kompozytor bawi się tu jednym z fundamentalnych kodów muzyki przeszłości – tonalnością dur-moll. Posuwa się przy tym bardzo daleko. Pozorna „tonalność” omawianych koncertów przywraca więzi między dźwiękami, co razem z delikatnym ciepłem, jakim te utwory promieniają, czyni je niezwykle interesującymi dla zwykłego słuchacza...

Elżbieta Szczepańska, „Studio” 1996 nr 4

...Two concertos are among the most interesting of Krauze's compositions – the Piano Concerto (1976) and Violin Concerto (1980). The composer amuses himself here with one of the fundamental codes of the music of the past – with major-minor tonality. He takes this game very far. The apparent “tonality” of the concertos restores ties between sounds, which together with the delicate warmth which these compositions radiate, make them outstandingly interesting for the average listener...

Elżbieta Szczepańska, “Studio” 1996 No. 4

Aus aller Welt stammende

„Aus aller Welt stammende” było jednym z moich najpiękniejszych przeżyć dźwiękowych na tegorocznej Warszawskiej Jesieni. Bogactwo, delikatność i wdzięk ostatecznego rezultatu muzycznego oczarowały mnie, zasłuchałem się w piękną grę muzyków z Zespołu Teutscha i wdzięczny byłem Zygmunutowi Krauzemu, niezależnie od tego, czy wystąpił tu w roli „tylko” montażysty, czy „aż” kompozytora.

Ludwik Erhardt, „Kultura”, 28.10.1973

“Aus aller Welt stammende” was one of my most beautiful sonic experiences during his year's Warsaw Autumn. The wealth, subtlety and charm of the final music result fascinated me. I listened with rapt attention to the beautiful playing of the Teutsch Ensemble musicians and was grateful to Zygmunt Krauze, whether he played the minor role of an organizer, or the major one of a composer.

Ludwik Erhardt, “Kultura”, 28.10.1973

**Zygmunt Krauze,
Muza 1991**

Piece for Orchestra No 1

Utwór Krauzego, który rozpoczyna się i kończy ciszą, delikatnie pogrąża słuchacza w posępnym strumieniu dźwięków, który się przemieszcza i rozpościera jak lawica obtoków. Z rzadka skrawki melodii wyłaniają się z tej ukształtowanej poza czasem konstrukcji.

B. Murray, *Impressions. The 14th „Warsaw Autumn” Festival*, „Polish Music/Polnische Musik” 1971, nr 1

Krauze's piece, which starts and finishes with silence, gently sinks the listener in the gloomy stream of sounds which shifts and spreads as a sandbank of clouds. Rare snippets of melody appear from this timeless construction.

B. Murray, *Impressions. The 14th “Warsaw Autumn” Festival*, “Polish Music/Polnische Musik” 1971, No 1

**Quatour pour la
Naissance, Collins
Classics 1985**

O Kompozytorze / About Composer

Wśród polskich kompozytorów urodzonych jeszcze przed wojną wyróżnia się oryginalnością poetyki dźwiękowej w szczególności sposób Zygmunt Krauze, który niemal na samym progu kompozytorskiej kariery znalazł własny, niepowtarzalny idiom i zaczął pisać muzykę niepodobną do jakiegokolwiek innej.

Andrzej Chłopecki w edycji „Polska kolekcja Warszawskiej Jesieni 1956–2005”

Zygmunt Krauze distinguishes himself among Polish composers born before the war with a poetic originality of sound; he found his unrepeatability on the threshold of his composing career and began to write music unlike any other.

Andrzej Chłopecki in the edition “Polska kolekcja Warszawskiej Jesieni 1956–2005”

Jego fortepian jest rzeczą cenną, różną od 88 klawiszy, które pokazywali nam nasi nauczyciele – dziewicze tereny od kreowania nieskończonej ilości dźwięków i żyzny grunt do ich pomnażania. Wykonywanie staje się teatrem, czasami absurdalnym. A wykonawca – badaczem, który gra twórczą rolę podejmowania muzycznych decyzji.

Linda Winer, „Chicago Tribune” 27.04.1972

His piano is a precious thing, different from the 88 keys our teachers showed us – virgin territory for creating infinite sounds and fertile ground for adding them together. A performance becomes a theater, sometimes absurdist. And the performer, an explorer who plays a creative role in making music decisions.

Linda Winer, “Chicago Tribune” 27.04.1972

Skrajny indywidualista. Zawsze inny. Adoptuje różne techniki kompozytorskie, pomysły, chwytły, reguły, formy wypowiedzi, ale przede wszystkim je adaptuje. I choć wykorzystuje, przyswaja, czerpie, posiłkuje się, to nigdy niczego wiernie nie naśladuje, nie powiela.

Fragment książki *Zygmunt Krauze. Między intelektem, fantazją, powinnością i zabawą*, K. Tarnawska–Kaczorowska, PWN, Warszawa 2001

An extreme individualist. Always different. He adopts different compositional techniques, ideas, methods, rules, forms of statement, but first and foremost he adapts. And although he uses, assimilates, draws, makes use of, he faithfully will never imitate anything, and does not copy.

Excerpt from: *Zygmunt Krauze. Between intellect, fantasy, duty and entertainment*, K. Tarnawska–Kaczorowska, PWN, Warsaw 2001

Zygmunt Krauze. Między intelektem, fantazją, powinnością i zabawą, K. Tarnawska–Kaczorowska, PWN, Warszawa 2001

Zygmunt Krauze. Between intellect, fantasy, duty and entertainment, K. Tarnawska–Kaczorowska, PWN, Warsaw 2001 [Pol]

POLSKIE RADIO

Polskie Radio SA - Radiowa Agencja Nagrań i Koncertów

W ramach RANiK działają:

Orkiestra Kameralna PR „Amadeus” w Poznaniu, Polska Orkiestra
Radiowa w Warszawie, Chór Polskiego Radia w Krakowie

Oferujemy:

- współpracę w zakresie organizacji oraz produkcji nagrań i koncertów, także z udziałem naszych orkiestr i chóru
- wynajem studiów koncertowych : Studia Koncertowego PR im. W. Lutosławskiego przy ul. J.P. Woronicza, Studia Koncertowego PR im. A Osieckiej przy ul. Myśliwieckiej 3/5/7 oraz studiów nagraniowych S2, S3, S4/6
- montaż cyfrowy

Radiowa Agencja Nagrań i Koncertów

00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85, tel 0-22 645-52-89, fax 0-22 645-39-00

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

● polskieradio.pl

POLSKIE NAGRANIA

02-787 Warszawa, ul. Okaryny 1
tel. 644 11 94, fax 644 94 87
tel./fax 644 72 90

new generation

najnowsza seria Polskich Nagrań

www.polskienagrania.com.pl, e-mail: handel@polskienagrania.com.pl

1. *Piece for Orchestra No. 1* – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, A. Tamayo (dir) **8'58"**
2. *Aus aller Welt stammende (I)* – 'Sinfonia Varsovia' String Ensemble **4'21"**
3. *Arabeska* – Polska Orkiestra Radiowa, Z. Krauze (pf), W. Michniewski (dir) **7'38"**
4. *Koncert skrzypcowy* – Orkiestra Filharmonii Narodowej, K.A. Kulka (vn), T. Strugała (dir) **8'10"**
5. *II Koncert fortepianowy* – Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Z. Krauze (pf), W. Michniewski (dir) **8'32"**
6. *Serenada* – Polska Orkiestra Radiowa, W. Michniewski (dir) **5'18"**
7. *Suite de danses et de chansons* – Polska Orkiestra Radiowa, E. Chojnacka (clavicemalo), W. Michniewski (dir) **5'35"**
8. *Polichromia* – Warsztat Muzyczny **4'22"**
9. *Kwintet fortepianowy* – Kwartet Śląski, Z. Krauze (pf) **13'38"**

Wydawcy – licencje / Licences from:

Polskie Nagrania – 2; Polskie Radio SA – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

www.pwm.com.pl

PROMOCJA / PROMOTION
promotion@pwm.com.pl

MARKETING / SALES DEPT.
sales@pwm.com.pl

BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW ORKIESTROWYCH
bmo@pwm.com.pl
hire@pwm.com.pl

Kompozytor i Wydawca serdecznie dziękują firmie Bartimpex za materialne wsparcie wydania folderu.
The composer and publishers extend heartfelt thanks to Bartimpex Co. for financial support in the publication of this booklet.

Redakcja / Prepared by Aneta Kalamat
Projekt graficzny / Layout Studio Kozak s.c.
Zdjęcia / Photos Archiwum kompozytora (fot. J. Bebel, A. Zborski, J. Rolke, A. Piotrowski, Z. Samosiuk, M. Iwanicka) / Composer's archive (phot. J. Bebel, A. Zborski, J. Rolke, A. Piotrowski, Z. Samosiuk, M. Iwanicka)
Tłumaczenie angielskie / English translation by Lindsay Davidson