

Wojciech Kilar

Wojciech Kilar

Wojciech Kilar

Urodzony 17 lipca 1932 roku we Lwowie, kompozytor i pianista. Studiował w PWSM w Katowicach – fortepian pod kierunkiem W. Markiewiczówny, kompozycję w klasie B. Woytowicza. Wybitna postać współczesnej muzyki polskiej, twórca przebojów muzyki współczesnej, takich jak: *Exodus*, *Krzyszany*, *Orawa*, kompozycji religijnych: *Missa pro pace*, *Bogurodzica*, *Angelus*, wzięty i wielokrotnie nagradzany kompozytor muzyki filmowej (ponad 140 tytułów) pisanej dla największych reżyserów m.in.: A. Wajdy, K. Zanussiego i K. Kutza. Laureat licznych nagród, m.in.: im. Lili Boulanger (1960), ZKP (1975), Fundacji im. A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku (1984), Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury (2000), Złotego Berła Fundacji Kultury Polskiej (2000). Działalność artystyczna w kontekście społecznym została doceniona m.in.: Nagrodą Artystyczną Komitetu Kultury Niezależnej NSZZ „Solidarność” (1989); Nagrodą Arcybiskupa Metropolity Katowickiego „Lux ex Silesia” (1995), Ecce Homo (2003). Jego muzyka do filmu F. F. Coppoli *Bram Stoker’s Dracula*, została uhonorowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Kompozytorów, Autorów i Producentów „ASCAP Award 1992” w Los Angeles i przyznano jej nagrodę „Best Score Composer for a 1992 Horror Film” w San Francisco. Napisał ścieżkę dźwiękową do *Portretu Damy* w reżyserii J. Campiona, filmów R. Polańskiego *Dziwne Wrota* i *Pianista* (Cezar 2002 za najlepszą muzykę filmową). Po jego klasyczne utwory sięgają współcześni artyści: Motion Trio, Anna M. Jopek czy bracia Pospieszalscy, znajdując w nich bogate źródło inspiracji twórczej.

www.pwm.com.pl/kilar

fol. A. Zboraki

fol. Z. Sawicz

**W. Kilar i K. Zanussi –
przyznanie tytułu doktora
honoris causa KUL**
/ W. Kilar (with K. Zanussi)
receives an honorary
doctorate from the Catholic
University of Lublin

Wojciech Kilar

Born in Lvov on 17 July 1932, a composer and pianist. He studied in Katowice. He is one of the foremost of contemporary Polish composers beside Krzysztof Penderecki and Henryk Mikołaj Górecki. He has written such "hits" as *Krzesany*, *Exodus* and *Orawa*, moving religious compositions such as *Missa pro pace*, as well as film music for the most celebrated Polish and foreign directors.

Most of his works have been premiered at the "Warsaw Autumn" International Festival of Contemporary Music. His works *Kościółec 1909* and *Missa pro pace* were commissioned by the National Philharmonic for celebrations of the 75th and 100th anniversaries of its foundation. In 2001 the Mass was performed at the Vatican in the presence of the Holy Father, the late John Paul II. The concert devoted to Wojciech Kilar's output at the Midem in Cannes (2004) – as part of the Polish Day – was enthusiastically received.

He has written music to over 140 films. In Poland he works with Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi and Kazimierz Kutz. His music to F. Ford Coppola's *Dracula* was honoured with the "ASCAP Award 1992" in Los Angeles and he received the award for the "Best Score Composer for a 1992 Horror Film" in San Francisco. He is the writer of the sound track to Jane Campion's *Portrait of a Lady* as well as Roman Polański's *Ninth Gate* and *The Pianist*. The last title was awarded Caesar in 2002 for the best film music. An excerpt from *Angelus* was used in the film *A City of Angels* directed by Brad Silberling.

phot. A. Grygiel

Wojciech Kilar z żoną Barbarą w ogrodzie
/ Wojciech Kilar with his wife Barbara in a garden

phot. M. Makowski

F
Wojciech

*„**Jestem** człowiekiem wesoło-smutnym, jak taki akord, bardzo banalny, używany od czasów impresjonistów – molowy z dodaną małą septymą.”*

*„**I am** a man who is both sad and cheerful, like that chord, very banal, used since the impressionist times: the minor triad with added minor seventh.”*

foto. A. Klukowski

Szczęście

Poszedłem na niedzielną mszę i pomyślałem, że są tylko trzy takie miejsca, w których odczuwam szczęście w pełni tego słowa, szczęście absolutne – kościół w czasie mszy świętej, góry i dom.

Happiness

I went to Sunday Mass and I thought there were only three such places where I feel perfectly, absolutely happy: at church during the holy mass, in the mountains and at home.

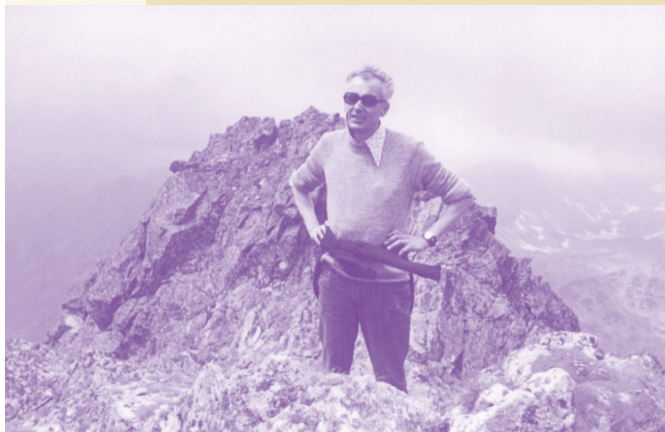
Wojciech Kilar w domu
/ Wojciech Kilar at home

Wiara

Ja muszę się zadeklarować jako katolik zamknięty, powiązany różańcem, zamknięty w stronach brewiarza, przytłoczony szkaplerzem, związany obowiązkami mszy świętej, postu.

Faith

I must declare myself to be a strict (literally, “closed”) Catholic, bound by the rosary, contained within the pages of the breviary, pressed down with the scapular and bound by the obligations of the holy mass and fasting.

arch. kompozytora /
composer's archive

**Wojciech Kilar w Tatrach –
Szpiglasowy Wierch 1974**
/ Wojciech Kilar in the Tatra
Mountains: Szpiglasowy Wierch 1974

Film

Za najbardziej udane uważałbym te filmy, w których zdecydowałem się na całkowicie samodzielny komentarz muzyczny, pozornie nic nie mający wspólnego z filmem. A więc taki, że na obrazie jest, powiedzmy, piano, a u mnie forte, tam jest czarne, a u mnie – białe. I jeżeli z tego zestawienia pozornie znoszących się elementów: obrazu i całkowicie różniącej się od niego muzyki, powstaje jakaś trzecia, nowa warstwa, nowy element artystyczny.

Film

I should consider the most successful films to be those, in which I decided on a completely independent musical commentary, apparently having nothing in common with the film, e.g. there is "piano" on screen and "forte" in my music, it is black there and white in my music. And when from that juxtaposition of elements, seemingly cancelling out each other, i.e. the picture and the completely different music, there arises a third, new layer, a new artistic element.

arch. kompozytora / composer's archive

Watykan – Wojciech Kilar z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
/ Wojciech Kilar with the Holy Father, John Paul II at the Vatican

arch. kompozytora /
composer's archive

Wojciech Kilar z Francisem F. Coppolą
/ Wojciech Kilar with F. F. Coppola

Ascetyczna *Missa pro pace* bliższa jest tradycji prostego chorału sprzed kilkuset lat. To właśnie, co jest odwołaniem do dalekiej przeszłości, brzmi najbardziej świeżo i oryginalnie. Msza, w której Kilar zrezygnował z kunsztownych popisów orkiestrowych, a soliści często śpiewają a cappella, jest bardziej szczerym wyznaniem wiary niż nazbyt rozbudowane dzieła dawnych epok.

J. Marczyński, „Rzeczpospolita” 13.04.2001

The composer of *Missa pro pace* seems to be closer to the simple Gregorian chant tradition which he consistently exploits. And this recalling of the past: resignation of any orchestral virtuosity, choir and the soloist often singing a cappella, sounds most fresh and original to a listener of the beginning of the 21st century, and is a more sincere profession of faith than the overmuch extended works of earlier epoks.

J. Marczyński, „Rzeczpospolita” 13.04.2001

[...] **muzyka** obrazowa, inspiracja religijna, folklor, jazz, a do tego: skrajna prostota i repetytywność (minimalizm?) i odrobina eklektyzmu (w *Corale*) – wszystko to składa się na niezwykle różnorodny, kalejdoskopowy charakter *Koncertu* [...]

W. Widłak „Dysonanse” nr 2/1998

Recenzja z prawykonania *Koncertu fortepianowego* (wrzesień 1997 „Warszawska Jesień”)

[...] **picturesque** music, religious inspiration, folk music and jazz, and what's more: extreme simplicity and repetitiveness (minimalism?) and a little bit of eclecticism (in *Corale*) – all this constitutes the unusually diverse, kaleidoscopic character of the *Concerto* [...]

W. Widłak „Dysonanse” nr 2/1998

A review of the premiere of the *Piano Concerto* (September 1997, „Warsaw Autumn”)

M. Repetowski

arch. kompozytora /
composer's archive

Okładka partytury *Exodus* W. Kilara autorstwa Jerzego Dudy-Gracza
/ The cover of the score of W. Kilar's *Exodus* designed by Jerzy Duda-Gracz

Wojciech Kilar z Peterem Jablonskim – Katowice 1997
/ Wojciech Kilar with Peter Jablonski – Katowice 1997

Czy postmodernizm traktuje Pana jako wolność sięgania po rozmaite style lub środki dostępne kompozytorom?

Tak. Jeśli ktoś ma talent i coś do przekazania drugiemu człowiekowi, to naprawdę nieważne, jakim językiem się posługuje, jak się go klasyfikuje, do czego zalicza. Może to trochę ryzykowne rozbudowanie słynnych słów św. Augustyna, ale to chyba jedyna recepta na twórczość, i jedyna – choć trochę okrutna – rada, jakiej można udzielić kandydatowi na twórcę: miej talent, miej coś do powiedzenia, kochaj i rób co chcesz. Przecież każdy z nas bierze pełną odpowiedzialność za to, co widnieje w partyturze, za swój styl.

Do you treat postmodernism as freedom to use the various styles or devices available to composers?

Yes. If one has talent and has a message for another person, then it really is not important what language is used how the composer is classified. Perhaps it is a bit risky to expand on St. Augustine's famous words, but it is probably the only recipe for creativity and the only, albeit slightly cruel, piece of advice that one can give to a candidate for a composer: have talent, have something to say, love and do what you like. The thing is that we all take full responsibility for what is included in the score, for our own style.

Jaka jest, Pana zdaniem, rola muzyki?

Całą filozofią sztuki, każdej sztuki, jest to by była skierowana ku człowiekowi i ku dobru. To łączy się ze świadomością roli muzyki. Jaki zadania ma muzyka? Przede wszystkim powinna dawać radość, dobro, nadzieję, niekoniecznie zaś wyjaśniać zagadkę świata, kosmosu.

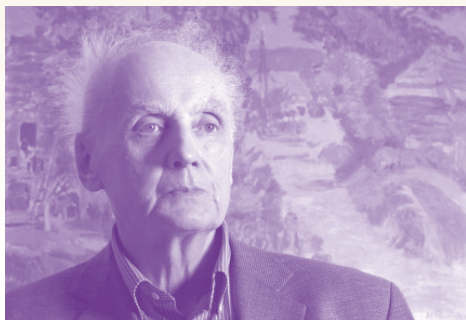
What, in your opinion, is the role of music?

The whole philosophy of art, any art, is founded on the truth that it should be directed towards man and goodness. This is associated with the awareness of the role of music. What are the tasks of music? First of all, it should give joy, a sense of well-being, hope and not necessarily explain the riddle of the world, the universe.

foto. M. Makowski

foto. M. Makowski

Fragment książki: *Cieszę się darem życia. Rozmowy z Wojciechem Kilar*, K. Podobińska, L. Polony (PWM 1997)
An excerpt from the book: *I Enjoy the Gift of Life. Conversations with Wojciech Kilar*, K. Podobińska, L. Polony (PWM 1997)

Kilar Krzesany, *Angelus, Exodus, Victoria* (1998, Sound-Pol, SPB CD 052)

Kilar The Best (*Orawa, Krzesany, Exodus, Victoria*, muzyka filmowa fragmenty / excerpts from original soundtracks) (2000, Universal 524 936-2)

Wojciech Kilar *Piano Concerto, Choral Prelude, Orawa* (1998, Koch 52033-2)

Karlłowicz, Kilar (2003, SONY SK 90470)

Wojciech Kilar *Missa pro pace* (2003, DUX 0434)

Full discography available at: www.pwm.com.pl/kilar

The Portrait of a Lady – muzyka filmowa W. Kilara do filmu J. Campion / original soundtrack by W. Kilar (1996, Decca 455 011-2)

La Neuvieme Porte (The Ninth Gate) – muzyka filmowa W. Kilara do filmu R. Polańskiego / original soundtrack by W. Kilar (1999, Artisan Music Inc. FILMCD 321)

„[...] **muzyka** Kilara powstaje w swoistym napięciu między wyobraźnią muzyczną szerokich rzesz słuchaczy, a muzyczną ekspresją własnego świata wewnętrznego. [...] jego muzyka broni się współcześnie swym rzemiosłem, czystością intencji twórczej, sugestywnością ekspresji, szlachetnością przesłania.”

“**Kilar's** music is created through a peculiar tension between the musical imagination of large audiences and the musical expression of the composer's own inner world. [...] At the present times his music rests on its compositional technique, the purity of its creative intention, the suggestivity of its expression and the nobility of its message.”

Fragment książki *Kilar – Żywioł i modlitwa* / An excerpt from the book *Kilar – Element and Prayer*, L. Polony (PWM 2005)

Książka jest zapisem licznych wywiadów, przygotowanych specjalnie z myślą o portrecie kompozytora.

The book is a record of numerous interviews prepared especially with the intention of creating a portrait of the composer.

Scherzo dla Wojciecha Kilara / *Scherzo for Wojciech Kilar*
M. Malatyńska, A. Malatyńska-Stankiewicz (PWM 2002)

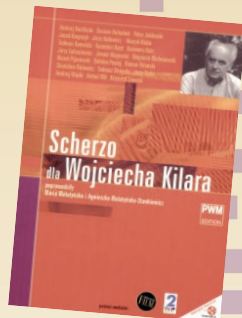

Rozmowa odbyła się w 1996 roku.

Z wyznań tych wyłania się obraz frapującej osobowości: Wojciech Kilar to człowiek utkany z paradoksów, antynomii, sprzeczności.

The conversation took place in 1996. A striking personality emerges from these confessions: Wojciech Kilar is a man woven from paradoxes, antinomies and contradictions.

Cieszę się darem życia. Rozmowy z Wojciechem Kilarem
/ *I Enjoy the Gift of Life. Conversations with Wojciech Kilar*
K. Podobińska, L. Polony (PWM 1997)

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH
/ SOCIETY OF FRIENDS OF POLISH RADIO NATIONAL
SYMPHONY ORCHESTRA IN KATOWICE

Słynne utwory Wojciecha Kilara
/ Famous works by Wojciech Kilar:

Krzesany, Angelus, Exodus, Victoria

w wykonaniu / by:

Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

(1994, 1997) / Polish Radio National Symphony Orchestra,

Katowice (1994, 1997); Chóru Filharmonii Krakowskiej

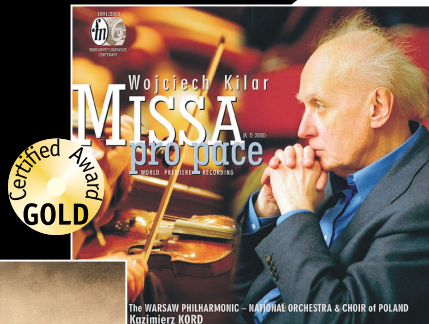
/ Cracow Philharmonic Chorus – Jacek Mentel (Chorus master);

Hasmik Papian – sopran / soprano;

Antoni Wit – dyrygent / conductor

Wojciech Kilar

Missa pro pace

Izabella Kłosińska – *soprano*
Jadwiga Rappé – *alto*
Charles Daniels – *tenor*
Romuald Tesarowicz – *bass*
Warsaw Philharmonic
Orchestra & Choir
Kazimierz Kord – *conductor*

WORLD PREMIERE RECORDING

ACD 079-2

ACD 130-2

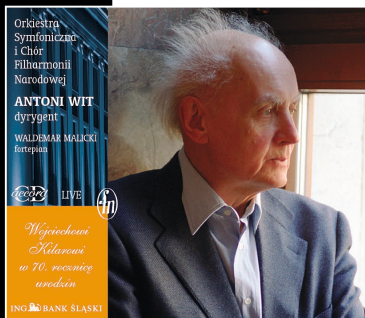
September Symphony

Warsaw Philharmonic Orchestra
Antoni Wit – *conductor*

Lament

Warsaw Philharmonic Choir
Henryk Wojnarowski – *conductor*

WORLD PREMIERE RECORDING

ACD 120-2

Kościelec 1909

Piano Concerto

Bogurodzica

Exodus

Waldemar Malicki – *piano*
Warsaw Philharmonic
Orchestra & Choir
Antoni Wit – *conductor*

CD ACCORD

great music

great recordings

ACD 047-2

MIĘCZYŚŁAW KARŁOWICZ

Serenade Op. 2

HENRYK MIKOŁAJ GÓRECKI

Three Pieces in Old Style

WOJCIECH KILAR

Orawa

Capella Bydgosciensis
Daniel Stabrawa – *conductor*

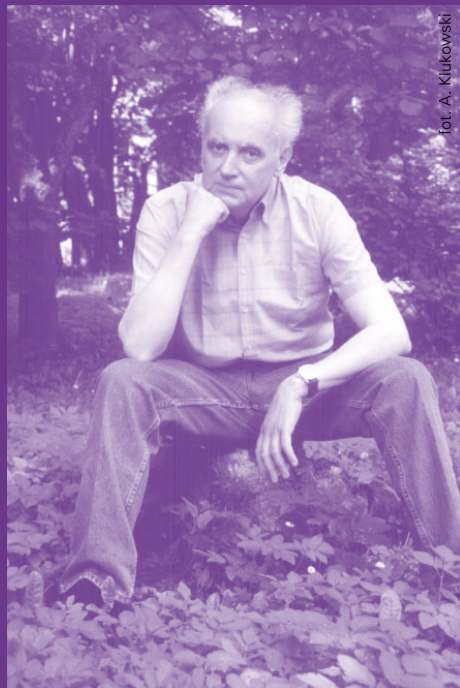

Wojciech Kilar

1. <i>Orawa</i> Sifonietta Cracovia, R. Kabara (dir)	09:20
2. <i>Krzesany</i> (fragment/excerpt) Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia / National Radio Symphonic Orchestra, A. Wit (dir)	05:31
3. <i>Exodus</i> (fragment/excerpt) Filharmonia Narodowa / National Philharmonic Orchestra, A. Wit (dir)	06:19
4. <i>Koncert fortepianowy/ Piano concerto</i> (Toccata) Filharmonia Narodowa / National Philharmonic Orchestra A. Wit (dir), W. Malicki (pf)	06:41
5. <i>Missa pro pace</i> (Sanctus) Filharmonia Narodowa/ National Philharmonic Orchestra, K. Kord (dir)	05:27
6. <i>Missa pro pace</i> (Benedictus) Filharmonia Narodowa / National Philharmonic Orchestra, K. Kord (dir)	02:42
6. <i>Lament / Lamentations</i> (fragment/excerpt) Chór Filharmonii Narodowej / National Philharmonic Choir, H. Wojnarowski (dir)	06:43
7. <i>September Symphony</i> (Moderato IV cz / 4 th movement) Filharmonia Narodowa / National Philharmonic Orchestra, A. Wit (dir)	08:46
total:	51:42

Wydawcy – licencje / Licences from:
CD Accord – 3–7
Towarzystwo Przyjaciół WOSPR – 2
PWM Edition – 1

www.pwm.com.pl/kilar

for: A. Klukowski

www.pwm.com.pl

PROMOCJA / PROMOTION
promotion@pwm.com.pl

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

BIBLIOTEKA MATERIAŁÓW ORKIESTROWYCH / HIRE LIBRARY
bmo@pwm.com.pl
hire@pwm.com.pl

Redakcja / Prepared by Aleksandra Suruła
Projekt graficzny / Layout Studio Kozak s.c.
Autor zdjęcia na okładce / Photo on cover by Mariusz Makowski
Tłumaczenie angielskie / English translation by Ewa Cholewka, Agata Stawska