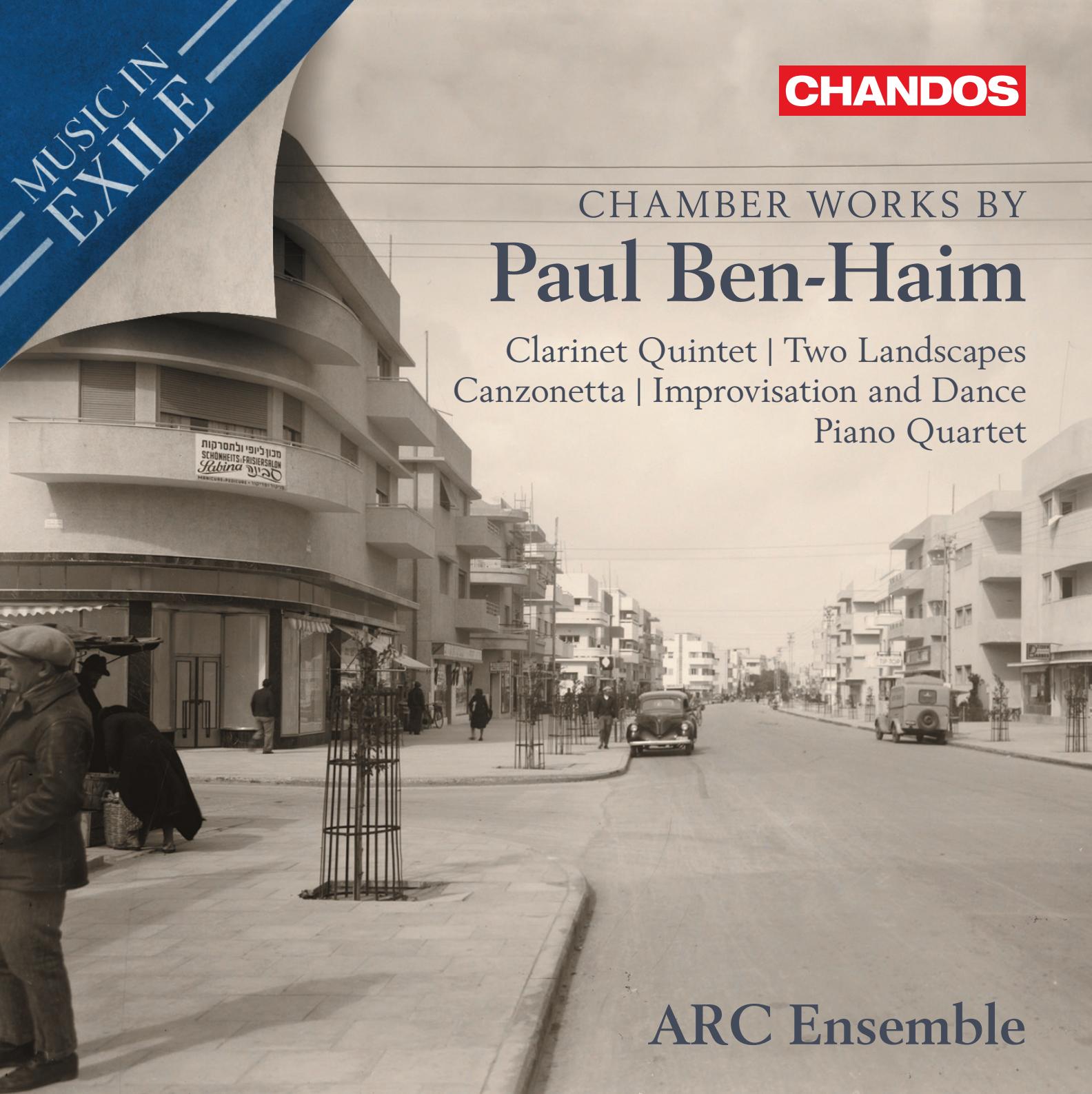

CHANDOS

MUSIC IN
EXILE

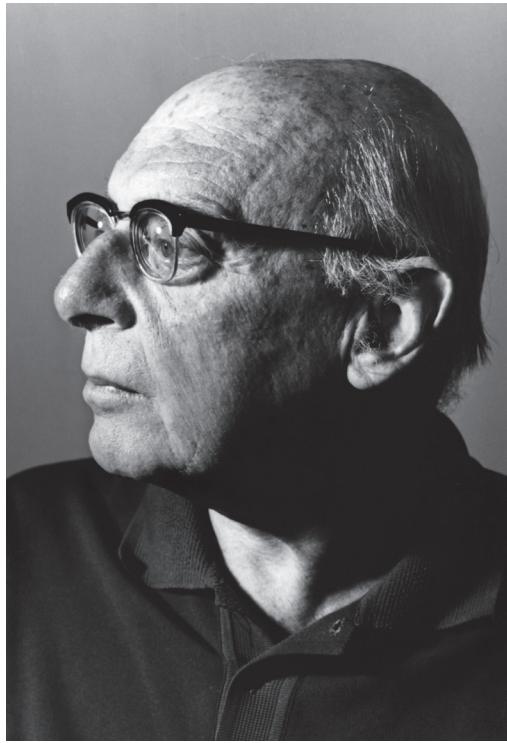

CHAMBER WORKS BY

Paul Ben-Haim

Clarinet Quintet | Two Landscapes
Canzonetta | Improvisation and Dance
Piano Quartet

ARC Ensemble

Paul Ben-Haim

© Lebrecht Music & Arts Photo Library

Paul Ben-Haim (1897–1984)

premiere recording

Piano Quartet, Op. 4 (1920–21)*

in C minor • in c-Moll • en ut mineur

Herrmann Zilcher in Verehrung gewidmet

[1]	I Allegro moderato, ma energico – Appassionato – Beruhigen –
Ruhiges Tempo I – Zurückhalten – Tempo I – Poco a poco ritenuto –
Molto tranquillo – Poco a poco più moto, crescendo, stringendo –
Sostenuto, con grand' espressione – Tempo I – Più tranquillo –
Tempo I – Un poco sostenuto – Più moto (Tempo I) –
Stringendo al fine	11:14
[2]	II Adagio molto espressivo – Tempo d'un marcia funebre – Con lamento –
Tempo I – Marcia funebre – Molto adagio –	8:46
[3]	III Un poco grave – Tempo giusto – Un poco sostenuto –
Tempo I – Etwas zurückhaltend – Ritenuto – Ancora più lento –
Tempo giusto – Un poco sostenuto – Un poco ritenuto –
Tempo giusto – Prestissimo	9:14

- Two Landscapes, Op. 27** (1939)[†] 8:43
(Shtei Temunot Nof)
 for Viola and Piano
- [4] I The Hills of Judea (*Harei yehudah*). Molto sostenuto e solenne - [] -
 Tempo I 5:31
 - [5] II The Spring (*Hama'ayan*). Allegretto scherzando - [] - Tempo I 3:08
- [6] **Canzonetta** (1944)[‡] 2:50
 No. 4 from Five Pieces for Piano, Op. 34
 Andante affettuoso - Adagio
- Improvisation and Dance, Op. 30** (1939)[§] 8:19
 for Violin and Piano
 To Zino Francescatti
- [7] Molto rubato - Andantino lusingando - Più tranquillo (come prima) - 4:02
 - [8] Allegro grazioso - Più allegro - Largamente, con languidezza -
 Sempre tranquillo - Presto - Meno mosso - Presto con fuoco 4:17

Quintet, Op. 31a (1941, revised 1965) || 27:21

for Clarinet and String Quartet

Dedicated to Alberto Hemsi

[9]	I Molto moderato - [] - Tempo I - Un poco più vivo -
Un poco allargando	8:28
[10]	II Capriccio. Molto vivo - Un poco più tranquillo - Ancora più calmo -
Tempo I (molto vivo) - Più tranquillo - Ancora più calmo -
Tempo I (molto vivo)	6:51
[11]	III Tema con variazioni
Tema. Sostenuto e dolce -
Variazione I. Lo stesso movimento -
Variazione II. Molto grazioso -
Variazione III. Più calmo -
Variazione IV. Allegretto, poco a poco accelerando - Allegro -
Più allegro - Con fuoco -
Variazione V. Adagio assai e misterioso	11:54
		TT 77:05

ARC Ensemble

Joaquin Valdepeñas clarinet||

Marie Bérard violin||

Benjamin Bowman violin*

Erika Raum violin§||

Steven Dann viola*†||

Bryan Epperson cello*||

David Louie piano*

Dianne Werner piano†‡§

Paul Ben-Haim: Chamber Works

Biographical background

Paul Ben-Haim was one of the untold number of European émigrés whose lives were transformed by Hitler's Reich. But unlike the German Jews who struggled to redefine themselves in a foreign language and an unfamiliar culture, Ben-Haim quickly embraced his new life in Palestine and made it his own. The relocation, in October 1933, exposed him to a wide variety of Levantine musical dialects, as well as Sephardic and cantorial music, which he integrated into a language the origins of which were essentially central European. These disparate influences were absorbed, rather than collected and studied as a national heritage as in the case of the Hungarians Zoltán Kodály and Béla Bartók. Ben-Haim made an inestimable cultural contribution to his adoptive country. The list of musicians who commissioned, performed and recorded his music includes Yehudi Menuhin, Itzhak Perlman, Menahem Pressler, Aurèle Nicolet, Zubin Mehta, and Leonard Bernstein. Among the Israeli composers whom he taught are Eliahu Inbal, Avraham Sternklar, Noam Sheriff, and Shulamit Ran. He served as president

of the Israel Composers' League, played a formative role in integrating music into the country's education system, and was pivotal in establishing a national musicians' union.

Paul Ben-Haim was born Paul Frankenburger in 1897. His father, Heinrich (or 'Haim'), was a prominent lawyer and a central figure in Munich's liberal Jewish community. His mother, cosmopolitan and assimilated – there were a number of Christian converts in her family – came from a prominent banking family. His studies at the city's Akademie der Tonkunst were interrupted by World War I, during which Frankenburger served in an anti-aircraft unit on both the French and Belgian fronts. He narrowly escaped death in a gas attack. His brother Karl was killed at Verdun.

After the war, Frankenburger returned to the Akademie where he studied with Friedrich Klose, a former student of Anton Bruckner, and with the Swiss composer Walter Courvoisier. He began his professional life as a member of the musical staff of the Bayerische Staatsoper, during the tenures of Bruno Walter and Hans Knappertsbusch, and followed this with an assistant position at the

Augsburg Opera. Like many other musicians of his day, Frankenburger was an all-rounder, an accomplished pianist, conductor, choral coach, and composer.

His first large-scale, orchestral work, the *Concerto grosso*, was premiered in Chemnitz in March 1933, the month which saw Hitler's ascent to power. Although it was a critical success, one local newspaper attacked the concert management for including a work by a Jewish composer. This incident brought to a head the prejudice that Frankenburger had already experienced two years earlier, when the incoming intendant of the Augsburg Opera fired every Jewish staff member, and it sealed his decision to leave Germany.

When Frankenburger arrived at the port of Haifa on an exploratory trip two months later, he had neither professional nor social connections, knew little Hebrew, and, like many others of his fellow-émigrés, held no strong Zionist beliefs. Palestine provided the refuge that would soon be denied to thousands of Jews. Indeed, the decision by Frankenburger to Hebraise his name was initially purely pragmatic. He emigrated in October and his fiancée, Hely Acham, a dancer from Graz, joined him the following year.

Piano Quartet, Op. 4

Frankenburger completed the Piano Quartet,

Op. 4 in Munich during the summer of 1921, long before any thought of emigration. Until the ARC Ensemble performed the work in late 2012, it had not been played since a broadcast in July 1932. It is difficult to fathom how a substantial work by Israel's most celebrated composer should have remained unknown for over eighty years. His own reluctance to promote his earlier, German works might have something to do with this, but the autograph score has been a part of the Ben-Haim archive in Israel's National Library since his death in 1984. The ARC Ensemble used this as the basis for an accurate performing edition (the whereabouts of the original parts are unknown). The Piano Quartet is an extraordinarily accomplished work for a young man of twenty-four, and although it is rooted in the music of Brahms, Strauss, Reger, and Fauré, its ideas possess real strength, and the sense of form, pacing, and colour is bold and confident. The rollercoaster ride of the final movement – a portentous opening flippantly sabotaged by a tongue-in-cheek baroque hornpipe – provides the only real hint of the youth of the composer. Perhaps the Piano Quartet's most striking characteristic is the incipient style and turn of phrase we recognise from his later works.

Two Landscapes, Op. 27

By 1939, when Ben-Haim composed the *Two Landscapes* (*Shtei Temunot Nof*), Op. 27, his musical language had adapted to a very new environment. The first of the set, 'The Hills of Judea', merges impressionistic textures with Hebraic recitative.

Improvisation and Dance, Op. 30

These melismatic elements are still more apparent in Ben-Haim's *Improvisation and Dance*, Op. 30, composed in the same year, 1939. Although distinctly Yemeni in character, the Dance emerges as a composite of influences.

Canzonetta

The 'Canzonetta', the fourth of Ben-Haim's Five Pieces for Piano, Op. 34, composed in 1944, is a direct descendant of the nineteenth-century's *Lied ohne Worte* (Song without Words).

Clarinet Quintet, Op. 31a

But Ben-Haim realised the amalgam of West and East most beautifully in the Clarinet Quintet, Op. 31a. 'I was very satisfied,' wrote the composer, 'because I felt that I had at last succeeded in consolidating a new style.'

In the tradition of the two mainstays of the clarinet's chamber repertoire, the quintets by Brahms and Mozart, Ben-Haim

drew on the essential European technique of thematic transformation, whereby melodies, or fragments of melodies, are fashioned to create new material that retains a kinship with the original. For example, the main theme of the scherzo is related to the principal violin theme of the first movement, which in turn is born of the clarinet's opening statement. And yet, complementing this rigour is the absorption of local elements: the bare modal arc of the extended main theme, the ornamentation and florid embellishment of the melodic line, and a percussive syncopation. Like Mozart and Brahms, Ben-Haim adopts the form of theme and variations in the final movement, a form embraced by myriad musical cultures, although Ben-Haim's variations explore the musical material rather than offer the ensemble a vehicle for virtuosic display.

Ben-Haim's biographer, Jehoash Hirshberg, has pointed out that the 'Capriccio', the work's scherzo, is a complete quotation of 'Elohei Tzidki' (God of my righteousness), a traditional hymn. In Hirshberg's words:

The quotation in the Quintet is articulated by a change of texture between the scherzo and the trio. The melody of the song is played in full, first by the cello and then by the violin and clarinet.

© 2013 Simon Wynberg

Established in 2002, the **ARC Ensemble** (Artists of The Royal Conservatory) has quickly become one of Canada's leading cultural ambassadors. The group has a core membership of piano, strings, and clarinet – all the players are senior faculty members of the Conservatory's Glenn Gould School – which is supplemented by guest artists drawn from the organisation's most exceptional students and alumni. The Ensemble has performed in major venues throughout Canada, the United States, Europe, and Asia. Both its first two recordings, *On the Threshold of Hope* and *Right through the Bone*, dedicated respectively to music by Mieczysław Weinberg and Julius Röntgen, were nominated for Grammy Awards. It plays a leading role in unearthing repertoire that has been neglected

due to political suppression or shifts in musical fashion, and its work has received unanimous acclaim from the world's cultural press. The Ensemble's acclaimed Music in Exile series, which revives the music of the émigré composers of the 1930s, has been presented in Tel Aviv, New York, London, Budapest, and Toronto, and drawn renewed attention to works by Walter Braunfels, Adolf Busch, Franz Reizenstein, Robert Kahn, Szymon Laks, Mátyás Seiber, and Mikhail Gnesin, among many others. In addition to giving master-classes and mentoring, the ARC Ensemble is preparing a series of short educational films that explore the lives and music of suppressed composers. Its Honorary Chairman is the conductor James Conlon.

Paul Ben-Haim: Kammermusikwerke

Biografisches

Paul Ben-Haim war einer der zahllosen europäischen Emigranten, deren Leben von Hitlers Reich aus den Angeln gehoben wurde. Aber im Gegensatz zu vielen deutschen Juden, die nur schwer fremde Sprachen und Kulturen assimilierten, lebte sich Ben-Haim sehr bald in seine neue Existenz in Palästina ein. Die Umstellung im Oktober 1933 machte ihn mit einer Unmenge levantinischer Musikidiome sowie der sephardischen und kantoralen Musik vertraut, die er in eine überwiegend mitteleuropäische Tonsprache integrierte. Diese unterschiedlichen Einflüsse wurden nicht, wie bei den Ungarn Zoltán Kodály und Béla Bartók, gesammelt und als nationales Erbgut studiert; vielmehr machte Ben-Haim einen unschätzbaren Beitrag zur Kultur seiner Adoptivheimat. Zu den Musikern, die ihn beauftragten, seine Werke interpretierten und einspielten, zählten Yehudi Menuhin, Itzhak Perlman, Menahem Pressler, Aurèle Nicolet, Zubin Mehta und Leonard Bernstein. Unter den israelischen Komponisten, die er unterrichtete, befinden sich Eliahu Inbal, Avraham Sternklar, Noam Sheriff und Shulamit Ran. Er war Präsident

des Verbandes israelischer Komponisten, spielte eine maßgebliche Rolle in der Integration der Musik in das Schulwesen des Landes und hatte eine Schlüsselposition im Aufbau des nationalen Musikerverbandes.

Paul Ben-Haim (eigentlich Paul Frankenburger) kam 1897 zur Welt. Sein Vater Heinrich (daher "Haim") war ein angesehener Jurist und eine führende Persönlichkeit in Münchens liberaler jüdischer Gesellschaft. Die Mutter, eine assimilierte Kosmopolitin – ihre Familie enthielt mehrere Getaufte – war die Tochter eines renommierten Bankiers. Frankenburgers Studien an der Akademie der Tonkunst wurden durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, in dem er in der Flugabwehr an der französischen und belgischen Front diente und beinahe einem Giftgasangriff erlegen wäre. Sein Bruder Karl fiel vor Verdun.

Nach Kriegsende kehrte Frankenburger an die Akademie der Tonkunst zurück und studierte unter Friedrich Klose, einem Schüler von Bruckner, sowie dem Schweizer Komponisten Walter Courvoisier. Seine erste musikalische Anstellung war an der Bayerischen Staatsoper in der Ära von Bruno Walter und Hans Knappertsbusch. Dann ging

er nach Augsburg als Korrepetitor, denn er war ein "Allrounder", ein ausgezeichneter Pianist, Kapellmeister, Chorleiter und Komponist.

Sein erstes großformatiges Orchesterwerk, das *Concerto grossa*, wurde in Chemnitz im März 1933 uraufgeführt, also im Monat von Hitlers Machtergreifung. Die Premiere war ein *succès d'estime*, obwohl eine Lokalzeitung die Konzertverwaltung kritisierte, weil das Werk eines Juden auf dem Programm stand. Dieser Vorfall betonte das Vorurteil, das Frankenburger schon zwei Jahre vorher erlebt hatte, als der neue Intendant in Augsburg allen Juden des Personals kündigte; damit war Frankenburgers Entschluss, zu emigrieren, besiegt.

Als Frankenburger zwei Monate später im Hafen von Haifa landete, um sich Palästina anzusehen, hatte er weder berufliche noch gesellschaftliche Beziehungen im Land, sprach kaum ein Wort Iwrit und war, wie viele seiner Mitreisenden, keineswegs ein ausgeprägter Zionist. Palästina war einfach das Asyl, das alsbald tausenden anderer Juden verweigert werden sollte. Eigentlich war Frankenburgers Schritt, seinen Namen zu "hebraisieren", zunächst rein pragmatisch. Er emigrierte im Oktober und seine Braut Hely Achan, eine Tänzerin aus Graz, folgte ihm im nächsten Jahr.

Klavierquartett op. 4

Das Klavierquartett op. 4 wurde im Sommer 1921 in München abgeschlossen, also lange vor den Emigrationsplänen. Als das ARC Ensemble (Artists of The Royal Conservatory, Toronto) es Ende 2012 spielte, tauchte es seit einer Rundfunksendung im Juli 1932 zum ersten Mal wieder auf. Es ist erstaunlich, dass ein so bedeutendes Werk aus der Feder von Israels führendem Komponisten über achtzig Jahre unbekannt war, aber er selbst war abgeneigt, seine älteren, deutschen Stücke zu propagieren; andererseits ist das autographische Manuskript seit seinem Tod 1984 im Haim-Archiv der Nationalbibliothek Israels aufbewahrt. Es stellt das Material dar, auf dem die Edition des ARC Ensembles beruht, denn die ursprünglichen Stimmen sind verschollen. Das Klavierquartett ist ein außerordentlich reifes Werk für einen Vierundzwanzigjährigen; zwar in der Musik von Brahms, Strauss, Reger und Fauré verankert, aber voll großer Ideen; Form, Ausgewogenheit und Klangfarben sowie dem Aufbau sind selbstsicher. Nur die Berg- und Talbahn des letzten Satzes – eine gewichtige Einleitung, die von einer ironischen barocken *Hornpipe* (englischer Volkstanz) untergraben wird – gibt die Jugend des Komponisten zu erkennen. Das markanteste Charakteristikum des Klavierquartetts ist wohl der Ansatz

zu seinem Stil und Wendungen, die man in seinen späteren Werken findet.

Zwei Landschaften op. 27

Als Ben-Haim 1939 die *Zwei Landschaften* (*Shtei Temunot Nof*) op. 27 schrieb, hatte sich seine Musiksprache bereits dem völlig neuen Millieu angepasst. Im ersten Stück der Sammlung, "Die Hügel von Judäa", sind impressionistischer Satz und hebräisches Rezitativ verzahnt.

Improvisation und Tanz op. 30

Noch deutlicher treten diese melismatischen Elemente in dem Improvisation und Tanz op. 30 hervor, das ebenfalls 1939 entstand. Obgleich es merklich Yemeni gefärbt ist, geben sich im Tanz die Verschmelzung verschiedener Einflüsse zu erkennen.

Canzonetta

Die "Canzonetta" ist das vierte der Fünf Stücke für Klavier op. 34 aus dem Jahr 1944, ein unmittelbarer Abkömmling der Lieder ohne Worte aus dem neunzehnten Jahrhundert.

Klarinettenquintett op. 31a

Am erfolgreichsten integrierte Ben-Haim den Westen und Osten mit dem Klarinettenquintett op. 31a. "Ich war sehr befriedigt," schrieb er, "weil ich das Gefühl

hatte, endlich einen neuen Stil geschaffen zu haben."

Gemäß der Tradition der beiden Hauptvertreter des Klavierquintetts, nämlich Brahms und Mozart, bediente sich Ben-Haim der echt europäischen Satztechnik thematischer Transformation, d.h. ganze Melodien oder Bruchstücke werden bearbeitet und bringen neues Material hervor, das aber deutlich mit dem Original verwandt ist. So steht das Hauptthema des Scherzo deutlich in Zusammenhang mit dem der ersten Geige im Kopfsatz, das seinerseits vom Eröffnungsthema der Klarinette herröhrt. Und doch werden bei aller Einhaltung des klassischen Musters die lokalen Elemente, der modale Bogen des ausführlichen Hauptthemas, die Ornamentik und Figuration der Melodielinie sowie perkussive Syncopen eingearbeitet. Ben-Haim folgte dem Vorbild von Mozart und Brahms, indem er den letzten Satz als Thema mit Variationen behandelte, ein Genre, das sich in zahllosen musikalischen Kulturen findet, und damit dem Ensemble weniger die Gelegenheit zur Bravura bot, sondern das musikalische Material weiter eruierte.

Jehoash Hirshberg, Ben-Haims Biograf, weist darauf hin, dass das "Capriccio", das Scherzo des Werks, ein vollständiges Zitat des traditionellen Hymnus "Elohei Tzidki" (Gott meiner Rechtschaffenheit) enthält:

Das Zitat im Quintett wird zwischen dem Scherzo und dem Trio durch eine Änderung des Satzes hervorgerufen. Die Melodie des Gesangs wird vollständig gespielt, zunächst vom Cello, danach von der Geige und der Klarinette.

© 2013 Simon Wynberg

Übersetzung: Gery Bramall

Das 2002 gegründete **ARC Ensemble** (Artists of The Royal Conservatory) hat sich rasch zu einem führenden kulturellen Botschafter Kanadas entwickelt. Der Kern der Gruppe umfasst Klavier, Streicher und Klarinette – alle Interpreten sind leitende Mitglieder des Lehrkörpers an der Glenn Gould School des Konservatoriums –, und hinzu kommen Gäste, die sich aus den herausragenden Studenten und Absolventen der Organisation rekrutieren. Das Ensemble ist an bedeutenden Spielorten in ganz Kanada, Europa, Asien und den USA aufgetreten. Seine ersten beiden Einspielungen, *On the Threshold of Hope* und *Right through the Bone*, der Musik von

Mieczysław Weinberg bzw. Julius Röntgen gewidmet, wurden bereits für Grammy Awards nominiert. Es spielt eine führende Rolle bei der Förderung von Repertoire, das auf Grund von politischer Unterdrückung oder Wechseln im Musikgeschmack vernachlässigt worden ist, und sein Wirken hat in der Kulturszene weltweit Anerkennung gefunden. Die renommierte Reihe "Music in Exile" des Ensembles, welche die Musik der emigrierten Komponisten der 1930er-Jahre wieder aufleben lässt, ist in Tel Aviv, New York, London, Budapest und Toronto vorgestellt worden und hat den Werken von Walter Braunfels, Adolf Busch, Franz Reizenstein, Robert Kahn, Szymon Laks, Mátyás Seiber, Michail Gnesin und vielen anderen erneute Aufmerksamkeit zukommen lassen. Neben seiner Beschäftigung mit Meisterklassen und Patenschaften bereitet das ARC Ensemble derzeit eine Serie von pädagogischen Kurzfilmen vor, die Leben und Schaffen unterdrückter Komponisten erkunden. Ehrenvorsitzender des Ensembles ist der Dirigent James Conlon.

Paul Ben-Haïm: Œuvres de chambre

Éléments biographiques

Paul Ben-Haïm fut un des innombrables émigrés européens dont la vie fut transformée par l'avènement du Reich hitlérien. Toutefois à l'encontre des Juifs allemands qui eurent des difficultés à se redéfinir au sein d'une langue étrangère et d'une culture inconnue, Ben-Haïm embrassa rapidement sa nouvelle vie en Palestine et en saisit les rênes. Son installation dans son nouveau pays, en octobre 1933, l'exposa à une grande variété de dialectes musicaux levantins, ainsi qu'aux musiques sépharade et cantoriale, qu'il intégra dans un langage dont les origines se trouvaient essentiellement en Europe centrale. Ces influences disparates furent absorbées plutôt que recueillies et étudiées en tant que patrimoine national comme ce fut le cas chez les Hongrois, Zoltán Kodály et Béla Bartók. Ben-Haïm apporta une contribution inestimable à la culture de son pays d'adoption. Yehudi Menuhin, Itzhak Perlman, Menahem Pressler, Aurèle Nicolet, Zubin Mehta et Leonard Bernstein figurent à la liste des musiciens qui commandèrent, jouèrent et gravèrent sa musique. Eliahu Inbal, Avraham

Sternklar, Noam Sheriff et Shulamit Ran sont au nombre des compositeurs israéliens qui reçurent son enseignement. Il fut le président de la Ligue des Compositeurs israéliens, joua un rôle déterminant dans l'intégration de la musique au sein du système éducatif du pays et eut une influence primordiale dans la création d'un syndicat national des musiciens.

Paul Ben-Haïm naquit sous le nom de Paul Frankenburger en 1897. Son père, Heinrich (ou "Haïm"), était un juriste éminent et un personnage central de la communauté juive libérale de Munich. Sa mère, cosmopolite et assimilée – sa famille comportait un certain nombre de convertis au christianisme –, venait d'une famille de banquiers très en vue. Les études entamées par Frankenburger à l'Akademie der Tonkunst de la ville furent interrompues par la Première Guerre mondiale, où il servit dans une unité antiaérienne sur les fronts français et belge. Il échappa de justesse à la mort lors d'une attaque au gaz, mais son frère Karl fut tué à Verdun.

Après la guerre, Frankenburger retourna à l'Akademie où il étudia avec Friedrich Klose,

ancien élève d'Anton Bruckner, et avec le compositeur suisse Walter Courvoisier. Il débute dans la vie professionnelle comme membre du personnel musical du Bayerische Staatsoper, durant le mandat de Bruno Walter et celui de Hans Knappertsbusch, puis passa à un poste d'assistant à l'Opéra d'Augsbourg. Comme beaucoup d'autres musiciens de son temps, Frankenburger excellait dans de nombreuses disciplines, étant à la fois pianiste, chef d'orchestre, répétiteur de chœur et compositeur accomplis.

Sa première œuvre orchestrale à grande échelle, le *Concerto grosso*, fut créée à Chemnitz en mars 1933, mois qui vit l'ascension d'Hitler au pouvoir. Bien que l'œuvre plût à la critique, un journal local attaqua les responsables du concert pour y avoir inclus l'œuvre d'un compositeur juif. Cet incident, cuisant rappel du préjudice dont Frankenburger avait été victime deux ans auparavant, lorsque le nouvel intendant de l'Opéra d'Augsbourg avait renvoyé tous les Juifs membres du personnel, scella sa décision de quitter l'Allemagne.

Deux mois plus tard, lorsque Frankenburger arriva au port d'Haïfa au cours d'un voyage préliminaire, il n'avait ni contacts professionnels, ni personnes de connaissance, savait peu d'hébreu, et, comme bon nombre d'autres émigrés, ne

possédait pas de convictions sionistes bien profondes. La Palestine lui fournit un refuge qui allait bientôt être refusé à des milliers de Juifs. La décision prise par Frankenburger d'hébraïser son nom fut d'ailleurs à l'origine purement pragmatique. Il émigra en octobre, et sa fiancée, Hely Acham, danseuse originaire de Graz, le rejoignit l'année suivante.

Quatuor avec piano, op. 4

Frankenburger acheva le Quatuor avec piano, op. 4, à Munich durant l'été 1921, bien avant que ne lui vienne toute idée d'émigrer. Lorsque l'ARC Ensemble joua l'œuvre vers la fin de l'année 2012, elle n'avait pas été jouée depuis une exécution radiodiffusée remontant au mois de juillet 1932. Il est difficile de comprendre qu'une œuvre assez importante du compositeur le plus célèbre d'Israël ait pu rester ignorée pendant plus de quatre-vingts ans. Il se peut que la réticence du compositeur à promouvoir ses œuvres antérieures, écrites en Allemagne, y ait joué sa part. Toutefois, depuis sa mort en 1984, la partition autographe fait partie du dossier consacré à Ben-Haïm aux archives de la Bibliothèque nationale d'Israël, et l'ARC Ensemble s'est appuyé sur ce document pour préparer une édition fidèle spécialement conçue pour l'interprétation (personne ne

sait où se trouvent les parties originales). Le Quatuor avec piano se révèle une œuvre extraordinairement accomplie pour un jeune homme de vingt-quatre ans, et bien qu'elle trouve ses racines dans les musiques de Brahms, Strauss, Reger et Fauré, ses idées possèdent une force réelle, et un sentiment de la forme, du rythme et de la couleur vraiment audacieux et plein de sûreté. Seules "les montagnes russes" du mouvement final – une ouverture solennelle que vient saboter avec désinvolture une railleuse matelote baroque – trahit vraiment la jeunesse du compositeur. La caractéristique la plus saisissante du Quatuor avec piano est peut-être que l'on peut y reconnaître dans l'œuvre le style et le tour de phrase des œuvres ultérieures du compositeur.

Deux Paysages, op. 27

En 1939, lorsque Ben-Haïm composa les *Deux Paysages* (*Shtei Temunot Nof*), op. 27, son langage musical s'était adapté à un environnement très nouveau. La première pièce du recueil, "The Hills of Judea" (Les Collines de Judée), mêle textures impressionnistes et récitatif hébreuque.

Improvisation et Danse, op. 30

Ces éléments mélismatiques sont encore plus apparents dans l'Improvisation et

Danse, op. 30, que Ben-Haïm composa la même année, en 1939. Bien que de caractère nettement yéménite, la Danse témoigne d'une variété d'influences.

Canzonetta

La "Canzonetta", quatrième des Cinq Pièces pour piano, op. 34, composée par Ben-Haïm en 1944, descend en droite ligne du *Lied ohne Worte* (Chanson sans paroles) du dix-neuvième siècle.

Quintette pour clarinette et cordes, op. 31a

Toutefois, c'est dans le Quintette pour clarinette et cordes, op. 31a, que Ben-Haïm réalisa le plus merveilleusement l'amalgame entre Orient et Occident. "J'étais très satisfait," écrivit le compositeur, "parce que j'avais le sentiment d'avoir enfin réussi à cimenter un style nouveau."

Respectant la tradition trouvée dans les deux piliers du répertoire de chambre avec clarinette, le quintette de Mozart et celui de Brahms, Ben-Haïm fait appel à une technique essentielle de la musique européenne, la transformation thématique, suivant laquelle les mélodies ou fragments de mélodie sont travaillés pour créer un matériau nouveau gardant un lien de parenté avec l'original. Le thème principal du scherzo s'apparente, par exemple, au thème principal au violon du

premier mouvement, thème qui est lui-même né de l'exposition initiale à la clarinette. Et cependant à cette rigoureuse construction vient s'ajouter l'intégration d'éléments locaux: la courbe modale dépouillée du thème principal prolongé, l'ornementation et les embellissements très chargés de la ligne mélodique ainsi que des rythmes syncopés nettement marqués. Comme Mozart et Brahms, Ben-Haïm adopte la forme du thème et variations dans le mouvement final, forme embrassée par d'innombrables cultures musicales, bien que les variations de Ben-Haïm explorent le matériau musical au lieu d'offrir aux instrumentistes un véhicule propice à une démonstration de virtuosité.

Le biographe de Ben-Haïm, Jehoash Hirshberg, a fait remarquer que le "Capriccio", le scherzo de l'œuvre, est une citation intégrale d'"Elohei Tzidki" (Dieu de ma justice), chant de louange traditionnel. Voici ce qu'il écrit:

La citation du quintette est clairement exprimée par un changement de texture entre le scherzo et le trio. La mélodie du chant est jouée intégralement, d'abord par le violoncelle, puis par le violon et la clarinette.

© 2013 Simon Wynberg

Traduction: Marianne Fernée-Lidon

Fondé en 2002, l'**ARC Ensemble** (Artists of The Royal Conservatory) est rapidement devenu un des principaux ambassadeurs culturels du Canada. Le groupe comprend des membres permanents jouant piano, cordes ou clarinette – tous ces musiciens sont des membres aguerris de la faculté de la Glenn Gould School du Conservatoire Royal de Toronto – auxquels s'ajoutent des artistes invités, choisis parmi les élèves et anciens élèves les plus exceptionnels de l'organisation. L'Ensemble s'est produit dans les plus grandes salles aux quatre coins du Canada, des États-Unis, d'Europe et d'Asie. Ses deux premières gravures, *On the Threshold of Hope* et *Right through the Bone*, respectivement dédiées à la musique de Mieczyslaw Weinberg et à celle de Julius Röntgen furent toutes les deux nominées aux Grammy Awards. Il joue un rôle déterminant dans la redécouverte du répertoire méconnu à la suite de la répression politique ou d'un changement du goût musical, et son œuvre a été saluée unanimement par la presse culturelle mondiale. Sa série de concerts très applaudie Music in Exile (Musique en exil), qui fait revivre la musique des compositeurs émigrés des années 1930, a été présentée à Tel Aviv, New York, Londres, Budapest et Toronto. Elle a fait naître un regain d'attention pour les œuvres de Walter Braunfels, Adolf

Busch, Franz Reizenstein, Robert Kahn, Szymon Laks, Mátyás Seiber et Mikhail Gnesin, parmi tant d'autres. En plus de donner des master classes et de prodiguer son mentorat, l'ARC Ensemble prépare une série

de courts films éducatifs explorant la vie et la musique des compositeurs victimes de la répression politique. Son directeur général honoraire est le chef d'orchestre James Conlon.

Benjamin Bowman, Steven Dann, Simon Wynberg, Bryan Epperson, David Frost, and David Louie in the control room during the recording sessions

Gary Muccihey

Dianne Werner

Joaquin Valdepeñas

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

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

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

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

Jehoash Hirshberg, *Paul Ben-Haim – His Life and Work* (2005), provides a thorough guide to the composer. The ARC Ensemble is grateful to Prof. Hirshberg and Dr Gila Flam for their help in preparing this recording.

Executive producer Ralph Couzens

Recording producer David Frost

Sound engineer Carl Talbot

Mixing and mastering engineer Tim Martyn

Editing and mixing David Frost

A & R administrators Mary McCarthy and Sue Shortridge

Recording venue Koerner Hall, The Royal Conservatory of Music, Toronto, Ontario, Canada;
14–16 January 2013

Front cover 'Dizengoff Street, Tel Aviv, looking north, with modernist buildings, 1930s',
photograph courtesy of American Colony (Jerusalem), Photo Department / G. Eric and
Edith Matson Photograph Collection, Prints and Photographs Division, Library of Congress,
Washington DC

Back cover Photograph of the ARC Ensemble by Gary Mulcahey

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative (www.cassidyrayne.co.uk)

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Israel Music Institute

© 2013 Chandos Records Ltd

© 2013 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Country of origin UK

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10769

BENHAIM: PIANO QUARTET / CLARINET QUINTET ETC. – ARC Ensemble

Paul Ben-Haim (1897–1984)

premiere recording

1-3	Piano Quartet, Op. 4 (1920–21)*
in C minor • in c-Moll • en ut mineur	29:19
4-5	Two Landscapes, Op. 27 (1939)†
(<i>Shtei Temunot Nof</i>)
for Viola and Piano	8:43
6	Canzonetta (1944)‡
No. 4 from Five Pieces for Piano, Op. 34	2:50
7-8	Improvisation and Dance, Op. 30
(1939)§
for Violin and Piano	8:19
9-11	Quintet, Op. 31a (1941, revised 1965)
for Clarinet and String Quartet	27:21

TT 77:05

ARC Ensemble

Joaquin Valdepeñas *clarinet*||
Marie Bérard *violin*||
Benjamin Bowman *violin**
Erika Raum *violin*§||
Steven Dann *viola**†||
Bryan Epperson *cello**||
David Louie *piano**
Dianne Werner *pianoforte*‡§

BENHAIM: PIANO QUARTET / CLARINET QUINTET ETC. – ARC Ensemble

CHANDOS
CHAN 10769

© 2013 Chandos Records Ltd © 2013 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

CHANDOS
CHAN 10769