

onyx

ORCHESTRAL
WORKS
VOLUME 2

BARTÓK

THE MIRACULOUS MANDARIN

SUITE NO.2
HUNGARIAN
PEASANT SONGS

BBC
SCOTTISH
SYMPHONY
ORCHESTRA

THOMAS
DAUSGAARD

BBC
RADIO

3

The violence and horror depicted in Bartók's *Miraculous Mandarin* channel the events of the collapse of the first Hungarian Soviet Republic and the Red and White Terrors of 1919–21 that followed. The inscrutable Mandarin falls into a trap set up by a gang of bloodthirsty thugs with tragic results and an ultimately touching conclusion. The Second Suite of 1909, conceived as a Serenade for small orchestra, is on a smaller scale than the First Suite. The Hungarian Peasant Songs date from the period of the Great War. Originally a set of short piano pieces, Bartók orchestrated nine of the movements in 1933, eight of which are recorded here.

BÉLA BARTÓK (1881–1945)

	THE MIRACULOUS MANDARIN – COMPLETE BALLET OP.19 SZ 73	
1	INTRODUCTION	3.13
2	FIRST DECOY GAME	3.30
3	SECOND DECOY GAME	3.03
4	THIRD DECOY GAME	1.37
5	THE MANDARIN ENTERS	2.13
6	DANCE OF THE GIRL	3.59
7	THE CHASE	5.01
8	SUDDENLY THE MANDARIN'S HEAD APPEARS	7.13
9	THE MANDARIN FALLS ON THE FLOOR	2.13
10-17	HUNGARIAN PEASANT SONGS FOR ORCHESTRA SZ 100	9.05
	SUITE NO.2 OP.4 SZ 34	
18	I COMODO	7.21
19	II ALLEGRO SCHERZANDO	8.29
20	III ANDANTE	7.57
21	IV COMODO	7.43

TOTAL TIMING: 72.49

BBC
SCOTTISH
SYMPHONY
ORCHESTRA

THOMAS
DAUSGAARD

BBC
Scottish
Symphony
Orchestra

Artist biographies can be found at
www.onyxclassics.com

Our second release of Bartók orchestral works celebrates the stylistic and emotional depth of his music: from the early, expressive Suite No.2 and music inspired by his folk music collection *Hungarian Peasant Songs* to the raw energy of his perhaps least folk-inspired work, *The Miraculous Mandarin*. In spite of its often dream-like character, it is music sometimes so offensively realistic that it was censored and cut for its Budapest premiere. Our recording uses the recently discovered original score without censored cuts – enjoy this opportunity to finally hear it in the shape it was conceived!

Thomas Dausgaard

In 1919 Marshal Ferdinand Foch, supreme commander of the Allied forces during the First World War, greeted the Treaty of Versailles with an accurate prediction. ‘This is not a peace,’ he proclaimed, ‘it is an armistice for 20 years.’ His verdict not only cast Germany as a future threat to France, it also reflected the reality of Europe’s turbulent present. The end of the war was marked by the collapse of ancient empires and the wholesale redrawing of national boundaries. The so-called Aster Revolution of October 1918 and subsequent creation of the Hungarian People’s Republic effectively ended the union of Austria-Hungary. The new government, undermined by hugely unpopular Allied demands to reduce Hungary’s territory, gave way the following March to the Hungarian Soviet Republic, a shift to communist rule delivered by *coup d'état*. The communist regime, under the de facto leadership of Béla Kun, lasted less than five months before the imminent arrival of Romanian troops in Budapest hastened its fall.

Between four and five hundred lives were lost in the Red Terror sanctioned by Kun’s government. Hungary’s Soviet Republic, which collapsed in August 1919, was replaced by a government of ultra-nationalist conservatives and a counter-revolutionary White Terror, unleashed against communists, leftists and Jews, which left at least 1,500 dead and saw thousands imprisoned without trial.

Béla Bartók composed *The Miraculous Mandarin* during Hungary’s age of revolutions. He began sketching ideas for his pantomime score in the late summer of 1917. Its scenario was developed from a libretto by the Hungarian author Menyhért Lengyel’s ‘pantomime grotesque’, first published in January 1917. The tale unfolds in a nameless modern city where a gang of bloodthirsty thugs forces a prostitute to lure victims to their den so they can be robbed. A shabby, lecherous old man and a nervous teenager soon fall into the trap and, all equally short of plunder, are just as soon ejected. But an inscrutable Mandarin appears to be the ideal target. He survives

the muggers’ attempts to suffocate, stab, shoot and hang him; his wounds only begin to bleed when the young woman, who initially runs away, returns and takes pity on him, her boundless passion and compassion setting the man free to die.

Bartók contracted the so-called Spanish flu at the beginning of October 1918, yet survived what proved a death sentence for millions. He slowly recovered and returned to work on *The Miraculous Mandarin* the following year, produced a draft version by May and continued to revise and completed its orchestration in 1924. Bartók channelled the anguish of the times into its music, matching the Grand Guignol violence, horror and ultimate humanity of Lengyel’s morality tale to an elaborate patchwork of musical episodes. The composition’s relentless mood of insidious instability stems from its quick-fire shifts from modal to chromatic harmonies, melodies tinged with Arabian and folk-inspired inflections, pentatonic themes and vivid contrasts of orchestral colour. Bartók’s *Mandarin* provides an aural anticipation of the montage techniques soon to be developed by Soviet filmmakers.

Hungarian popular music, notably the *verbunkos* or ‘recruiting dance’, determined the nature of Bartók’s First Suite for orchestra, which he completed in 1905 and regarded as the last of his student compositions. He began work on a Second Suite, originally conceived as Serenade for small orchestra, at the close of the same year and swiftly drafted the first three of its four movements, imbuing each with a Romantic expansiveness of expression. Bartók finished the piece two years later, projecting knowledge gained from his study of folk music into the artless opening pentatonic theme and clear textures of its final movement. The composer conducted the suite’s second movement in Berlin in January 1909 and was in the audience later that year for its full premiere, given in Budapest on St Cecilia’s Day, 22 November. He returned to the score in 1943 to make revisions and refinements to the work in which he had first woven folk elements into his musical language.

Bartók was spared from service in the Austro-Hungarian Army after failing several medicals. He spent much of the 1914–18 war collecting folksongs, at first from the army’s diverse ranks, later from Slovak villages, Romanian-speaking parts of Transylvania and Hungarian peasant communities. His fieldwork provided the raw material for the *Hungarian Peasant Songs*, a set of 15 short piano pieces, which he began during the war’s early months and worked on over the next four years. They include ‘Four Old Tunes’ and a group of ‘Old Dance Tunes’ together with an intervening Scherzo and Ballad. Bartók returned to the collection in 1933 and orchestrated nine of its most attractive movements.

Andrew Stewart

Unsere zweite Veröffentlichung von Orchesterwerken Béla Bartóks präsentiert den stilistischen und emotionalen Tiefgang seiner Musik: von der frühen, ausdrucksstarken Zweiten Suite und der Musik, die von seiner Volksmusik-Sammlung *Ungarische Bauernlieder* inspiriert wurde, bis zur rohen Energie seines vielleicht am wenigsten volksmusikalisch inspirierten Werks *Der wunderbare Mandarin*. Trotz ihres oft traumhaften Charakters ist diese Musik manchmal so offensiv realistisch, dass sie bei ihrer Premiere in Budapestzensiert und gekürzt wurde. Unsere Aufnahme basiert auf der erst kürzlich entdeckten Originalpartitur ohne Zensurschnitte – nutzen Sie diese Gelegenheit, um das Werk endlich in der Form zu hören, in der es konzipiert wurde!

Thomas Dausgaard

1919 kommentierte Marschall Ferdinand Foch, Oberbefehlshaber der Alliierten im Ersten Weltkrieg, den Versailler Vertrag mit einer treffenden Vorhersage: „Wir haben keinen Frieden“, verkündete er, „sondern nur einen Waffenstillstand für die nächsten 20 Jahre.“ Sein Urteil stellte nicht nur Deutschland als künftige Bedrohung für Frankreich dar, sondern spiegelte auch die Realität der turbulenten Gegenwart in Europa wider. Das Kriegsende war vom Zusammenbruch der alten Kaiserreiche und einer umfassenden Neudeinition nationaler Grenzen geprägt. Die so genannte Asternrevolution vom Oktober 1918 und die anschließende Gründung der Ungarischen Volksrepublik beendeten endgültig die Einheit Österreich-Ungarns. Die neue Regierung, die durch die äußerst unpopulären Forderungen der Alliierten, Ungarns Staatsgebiet zu verkleinern, unterminiert wurde, wurde im darauffolgenden März nach einem Staatsstreich von der neugebildeten Ungarischen Räterepublik abgelöst, was eine Verlagerung zu kommunistischer Herrschaft bedeutete. Das kommunistische Regime unter der de facto Führung von Béla Kun überlebte knapp fünf Monate, bevor die unmittelbar bevorstehende Ankunft rumänischer Truppen in Budapest seinen Sturz beschleunigte.

400 bis 500 Menschen kamen unter dem von Kun Regierung sanktionierten Roten Terror zu Tode. Die Ungarische Räterepublik, die im August 1919 zusammenbrach, wurde durch eine Regierung ultranationaler Konservativer und einen konterrevolutionären Weißen Terror ersetzt, der gegen Kommunisten, Linke und Juden entfesselt wurde und mindestens 1.500 Menschenleben forderte. Tausende wurden ohne Gerichtsverfahren inhaftiert.

Béla Bartók komponierte den *Wunderbaren Mandarin* in dieser Phase der ungarischen Revolutionen. Im Spätsommer 1917 begann er, Ideen für seine Tanzpantomime zu

skizzieren. Das Szenario entstand auf Basis eines Librettos der „grotesken Pantomime“ des ungarischen Autors Menyhért Lengyel, die im Januar 1917 erstmals veröffentlicht worden war. Die Geschichte entfaltet sich in einer namenlosen modernen Stadt, in der eine Bande blutrünstiger Schläger eine Prostituierte zwingt, Opfer in ihr Versteck zu locken, um sie dann dort auszurauben. Ein abgerissen aussehender, lüsterner alter Mann und ein nervöser Teenager geraten bald in die Falle und werden, da sie mittellos sind, gleich wieder hinausgeworfen. Doch ein unergründlicher chinesischer Mandarin scheint das ideale Opfer zu sein. Er überlebt die Versuche der Räuber, ihn zu ersticken, zu erstechen, zu erschießen und zu erhängen. Seine Wunden beginnen erst zu bluten, als die junge Frau, die zunächst wegläuft, zurückkehrt und Mitleid mit ihm hat, und ihre grenzenlose Leidenschaft und ihr Mitgefühl machen es dem Mann möglich zu sterben.

Anfang Oktober 1918 erkrankte Bartók an der so genannten „Spanischen Grippe“, überlebte jedoch die Krankheit, die für Millionen das Todesurteil bedeutete. Er erholte sich langsam und nahm im folgenden Jahr die Arbeit am *Wunderbaren Mandarin* wieder auf. Er erstellte bis Mai einen Entwurf, überarbeitete ihn und vollendete seine Orchestrierung 1924. Bartók kanalisierte die Angst der Zeit in die Musik und amalgamierte die Grand-Guignol-ähnliche Gewalt, den Horror und die ultimativ-erlösende Menschlichkeit von Lengyels Moralität zu einem aufwendigen Patchwork musikalischer Episoden. Die unerbittliche Stimmung der Komposition von heimtückischer Instabilität resultiert aus einer Mischung von rastlosem Hin und Her von modalen zu chromatischen Harmonien, Melodien mit arabischer und volkstümlicher Anmutung, pentatonischen Themen und lebhaften Kontrasten in der Orchestrierung. Bartóks *Wunderbarer Mandarin* bietet eine auditive Vorwegnahme der Montagetechniken, die bald von sowjetischen Filmemachern entwickelt werden sollten.

Die ungarische Volksmusik, insbesondere die *Verbunkos* bzw. „Rekrutierungstänze“, bestimmte den Charakter von Bartóks Erster Suite für Orchester, die er 1905 vollendete und als die letzte seiner studentischen Kompositionen betrachtete. Ende desselben Jahres begann er mit der Arbeit an einer Zweiten Suite, die ursprünglich als Serenade für kleines Orchester konzipiert war, und skizzierte rasch die ersten drei ihrer vier Sätze, die alle von romantischer Ausdrucks Kraft durchdrungen waren. Zwei Jahre später beendete Bartók das Stück und wendete seine Studien der Volksmusik auf das kunstlose, pentatonische Anfangsthema und die klaren Satztechniken seines letzten Satzes an. Der Komponist dirigierte den zweiten Satz der Suite im Januar 1909 in Berlin und erlebte die Uraufführung des gesamten Werkes

als Zuhörer am 22. November desselben Jahres in Budapest. 1943 kehrte er zu dieser Partitur wieder zurück, um das Werk, in dem er erstmals Volksmusikelemente in seine Musiksprache verwoben hatte, zu revidieren und zu verbessern.

Nachdem Bartók bei mehreren Musterungs-Untersuchungen als wehruntauglich eingestuft worden war, blieb er vom Dienst in der österreichisch-ungarischen Armee verschont. Er verbrachte einen großen Teil des Ersten Weltkriegs damit, Volkslieder aufzuzeichnen, zunächst unter den verschiedenen Dienstgraden der Armee, später in slowakischen Dörfern, in den rumänisch-sprachigen Teilen Siebenbürgens und in bäuerlichen Gemeinschaften Ungarns. Seine Feldforschung lieferte das Rohmaterial für die *Ungarischen Bauernlieder*, eine Gruppe von 15 kurzen Klavierstücken, die er in den ersten Monaten des Krieges begann und in den nächsten vier Jahren überarbeitete. Dazu gehören die „Vier alten Melodien“ und eine Gruppe von „Alten Tanzliedern“ sowie dazwischen ein Scherzo und eine Ballade. 1933 wandte Bartók sich der Sammlung erneut zu und orchestrierte neun ihrer schönsten Sätze.

Andrew Stewart

Übersetzungen Anne Schneider

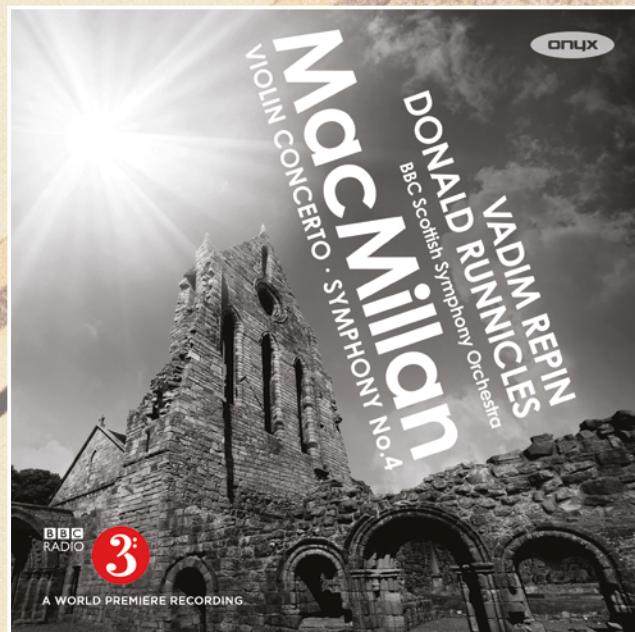
Executive producer for Onyx: Matthew Cosgrove
Producers: Chris Hazel (1–9); Andrew Keener (10–21)
Engineer: Simon Eadon
Editing & mastering: Matthew Swan
Recording location: City Halls, Glasgow, Scotland, 3 & 4 March 2017 (1–17) and
21 & 30 September 2018 (18–21)
Cover image: *New Man* (1923) by El Lissitzky (1890–1941)
Design by Paul Marc Mitchell for WLP Ltd
www.onyxclassics.com

Also available on ONYX Classics

Bartók: Orchestral Works Vol.1
Concerto for Orchestra · Suite No.1
BBC Scottish Symphony Orchestra
Thomas Dausgaard

MacMillan: Symphony No.4 · Violin Concerto
Vadim Repin
BBC Scottish Symphony Orchestra
Donald Runnicles