

The Man and Musician Behind the Oskar Morawetz Music Library

by Claudia Morawetz

When I arrived at my weekly community orchestra rehearsal in Vancouver in 1985, a fellow flautist handed me a brochure for a music camp and proceeded to expound on all the reasons why I would love to be a part of it. The brochure was for the CAMMAC Summer Music Camp in Mission, B.C. Yes – CAMMAC indeed had a chapter in Vancouver beginning in the early 1960s, and later broke away to become WCAMS (West Coast Amateur Musicians' Society) which still runs a summer music camp à la CAMMAC style (Quiet Hour included!). I attended that music camp, and I did love it, and so began my long association with CAMMAC.

After obtaining my M.Sc. in computer science, a husband, and a love of the West Coast mountains, I moved back to my native Toronto. In 1993 I began attending the CAMMAC Ontario Music Centre, and I haven't missed a summer, apart from the year I had a May baby. In 1995 I joined the Toronto Region committee and was the newsletter editor for three years. It was during this time that I first created the CAMMAC web site, which has grown in magnitude and complexity in the last ten years, and for which I still manage all the technical aspects. In September 2000, I joined the OMC committee, and was the camp registrar for the second of my two year term with them. In that year, I also created a web site for the OMC committee to help document historical, procedural and monthly information that had been hitherto scattered among various people's computer and paper files. I also prepared the initial proposal to the National Office that led to the funding for a desperately needed part-time administrator to aid the hitherto completely volunteer OMC committee.

This year, my youngest finally attained the magical age of 4 1/2 when one is allowed to participate in the children's program. Since my two girls are both attending the Toronto French School, we headed for Lake McDonald where they could be immersed simultaneously in French and music in a fun environment – and fun we all had!

Due to my long association and strong belief in CAMMAC, the OPUS Campaign's Donor Program beckoned to me, with its offer to name a part of the new Lake McDonald building after a musician. How could I miss out on the chance to honour my father, Canadian composer Oskar Morawetz, in an environment that is very meaningful to me, and which will make his grandchildren proud every time they are participants at the Lake McDonald Music Centre? Due in part to a recent donation I made on behalf of my father to CAMMAC of over 1000 of his musical scores and books about music, coupled with the significant time commitment I have bestowed upon CAMMAC over the years, National Office suggested, much to my delight, it would be fitting for my pledge to be recognized by naming the new library, the Oskar Morawetz Music Library.

And so now, indulge me, and let me tell you the story of my father, who is one of the prominent, founding composers of Canadian music, from the more personal perspective of his proud and admiring daughter!

My father, Oskar Morawetz, was born in 1917 at his parents' country estate in Svetlá nad Sázavou in Czechoslovakia. When his older brother Herbert began piano lessons, my father begged to take lessons as well. He began his music studies at the age of six, and progressed so quickly that Herbert declared "if Oskar surpasses me in music lessons, I will quit", and soon after he did. My father's perfect pitch was discovered by an early piano teacher who wanted to amaze him with how she could name the notes he played without looking at the piano. When my father seemed unimpressed, and repeated the same exercise with ease, his teacher had to explain that this was an unusual gift. Young Oskar could not absorb music fast enough: he sight-read through piano reductions of symphonies and operas, and could soon read a full orchestral score of music just like someone reads a book. He had a phenomenal memory for the music he read, either at the piano or from score-reading, and in later years personified a music encyclopedia: one could play the first three or four notes of any "classical" composition and he could identify it instantly. Once he was in a restaurant with his brother Herbert, and suddenly demanded that Herbert stop talking so that he could hear the background music. After a few minutes, Herbert asked Oskar if he had heard the music before, whereupon Oskar replied that no, he had never heard the music played, but he had read it from a score some thirty years before and wanted to hear what it sounded like! In 1927, my father's family moved to Prague, and he began formal training in piano and theory at the Prague Conservatoire.

Oskar Morawetz with his daughter, Claudia, 1990
Oskar Morawetz avec sa fille, Claudia, 1990

When my father graduated from high school in 1935, he was sent to pursue an education in forestry. As my grandfather was the owner of a textile manufacturing company, his first-born, Herbert, was destined to take over the family business. As the second son, my father was expected to follow a career managing the forests surrounding the estate. While my father was not at all interested in forestry, he had

unconditional respect for his father, and would never have dreamed of disobeying any of his wishes. However, after a couple of years, it was clear that my father was neither happy nor suited to this field of study. As anti-Semitism was on the rise, my grandfather relented, and sent him to Vienna to study piano, hoping that would "get it out of his system".

My father was in Vienna when Hitler marched into Austria in March of 1938. Shortly thereafter, he was coming home from a music lesson, when he was stopped by the Gestapo and taken in for questioning. The Gestapo agent held his music books up to the light, believing my father must be hiding some anti-Nazi material. After ruthlessly yelling at him, the officer sent him home but told him he would call for him the following day. However, by the next day, my father had packed his bags and returned home to Czechoslovakia. When the Munich Pact was signed, Czechoslovakia was defenseless. As France and England were perceived as so powerful that Hitler could never invade them, my father left in December to study music in Paris. The following May, his parents applied for a visa to Canada and asked my father if he

continued page 6

Qui est Oskar Morawetz, dont le nom a été donné à la musicothèque de CAMMAC? par Claudia Morawetz

C'est à l'une de mes répétitions hebdomadaires, en 1985, à Vancouver, qu'un collègue flûtiste me donna une brochure annonçant un camp musical, et se mit à me donner toutes les raisons pour lesquelles j'adorerais y prendre part. C'était la brochure qui annonçait le camp musical d'été « CAMMAC » à Mission, C.B. Mais oui, CAMMAC avait une succursale à Vancouver au début des années 1960, jusqu'à ce que cette branche se sépare, devenant « West Coast Amateur Musicians' Society » (WCAMS), qui a toujours un camp musical d'été à la CAMMAC (même l'heure de silence!). J'ai participé à ce camp, je l'ai adoré, et c'est ainsi que débuta ma longue association avec CAMMAC.

Après avoir acquis mon MSc en informatique, un mari, et l'amour des montagnes de la côte ouest, je suis retournée à ma ville natale, Toronto. En 1993, j'ai commencé à aller au Centre Musical CAMMAC de l'Ontario, et j'y suis allée tous les étés, sauf l'année où j'ai eu un bébé en mai. En 1995 je suis devenue membre du comité régional de Toronto où j'ai été rédacteur en chef du bulletin pendant trois ans. C'est à cette époque que j'ai créé le premier site web de CAMMAC qui a grandi et est devenu plus complexe pendant les dix dernières années, et dont je m'occupe toujours de tous les aspects techniques. En septembre 2000, je me suis jointe au comité de l'OMC, et j'y ai été registraire pendant la seconde année de mon mandat. La même année, j'ai créé un site web pour le comité de l'OMC pour concentrer l'information historique, procédurale et mensuelle qui était jusqu'ici dispersée dans les ordinateurs et les filières de diverses personnes. C'est aussi moi qui ai préparé la proposition faite au bureau national qui a obtenu les fonds dont nous avions désespérément besoin pour engager un administrateur à temps partiel qui aiderait le comité de l'OMC, jusqu'ici entièrement bénévole.

Cette année, le cadet de mes enfants a enfin atteint l'âge magique de 4 ans lui permettant d'être admis dans le programme des enfants. Puisque mes deux filles vont toutes deux à l'école française de Toronto, nous avons décidé d'aller au lac McDonald où elles auraient simultanément l'immersion en français et en musique dans une atmosphère de vacances— et nous y eûmes tous beaucoup de plaisir.

Partageant avec conviction l'idéal de CAMMAC, je fus intéressée par le programme offert aux donateurs, qui permettait de nommer une partie du nouveau bâtiment au lac McDonald du nom d'un musicien de notre choix. Comment aurais-je pu manquer cette occasion d'honorer mon père, le compositeur canadien Oskar Morawetz, dans un environnement tout à fait pertinent, d'une façon qui rendrait ses petits enfants fiers de lui chaque fois qu'ils participeraient au Centre musical du lac McDonald. C'est en partie grâce au don fait par moi à CAMMAC, au nom de mon père même de plus de 1 000 partitions et livres sur la musique, grâce aussi à tout le travail bénévole que j'avais fait pour CAMMAC pendant des années, que le bureau national a suggéré, à ma grande joie, que cette promesse de don fût reconnue en

nommant la nouvelle musicothèque la Bibliothèque Oskar Morawetz.

Et maintenant, souffrez que sa fille qui l'admire et qui en est fière, vous raconte de son point de vue personnel l'histoire de son père, qui est l'un des compositeurs les plus importants parmi les pionniers de la musique canadienne.

Mon père, Oskar Morawetz, est né en 1917 dans le domaine cam-pagnard de ses parents à Svetlá nad Sázavou en Tchécoslova-quie. Quand son frère aîné Herbert commença à prendre des leçons de piano, mon père supplia qu'on lui donne des leçons aussi. Il com-mença ses études musicales à six ans, et ses progrès furent si rapides que Herbert déclara : « si Oskar me dépasse en piano, j'abandonnerai », et c'est ce qu'il fit peu après. Un des premiers professeurs de piano d'Oskar découvrit qu'il avait le diapason quand elle essaya de l'étonner en nommant les notes qu'Oskar jouait derrière son dos. Cela

Oskar Morawetz with his daughter, Claudia, 1963
Oskar Morawetz avec sa fille, Claudia, 1963

n'impressionna pas mon père qui en fit autant sans difficulté. Le professeur lui expliqua alors que c'était là un talent assez rare. Le jeune Oskar apprenait rapidement : il pouvait lire à vue des réductions de partitions de symphonies et d'opéras, et bientôt put lire des parti-tions d'orchestre comme d'autres lisent un livre. Il avait une mémoire musicale remarquable pour la musique qu'il lisait, que ce soit pour piano ou pour orchestre, et des années plus tard, il suffisait qu'on lui joue les quelques premières notes d'une composition « classique » pour qu'il puisse l'identifier instantanément. Une fois qu'il était dans un restaurant avec son frère Herbert, il lui demanda tout à coup de cesser de parler pour qu'il puisse écouter la musique d'ambiance. Au bout de quelques minutes, Herbert demanda à Oskar s'il avait déjà entendu cette musique, et Oskar lui dit que non, mais qu'il en avait lu la partition trente ans auparavant et qu'il voulait maintenant voir ce que cela donnait à l'audition. En 1927, la famille de mon père déménagea à Prague, et il commença des études séri-euses en piano et en théorie au conserva-toire de Prague.

Quand mon père eut fini ses études secondaires en 1935, on l'envoya faire des études en foresterie. Mon grand-père possédait une manu-facture de textiles, et son aîné, Herbert, devait reprendre l'affaire de famille. Le second fils, mon père, devait faire carrière en dirigeant les forêts qui entouraient le domaine. Mon père ne s'intéressait pas du tout aux forêts, mais il respectait profondément son père, et n'aurait jamais pensé à lui désobéir. Toutefois, au bout de deux ans, il fut évi-dent que mon père n'était pas fait pour ce genre d'études et n'y était pas heureux. Comme l'antisémitisme augmentait, mon grand-père céda et l'envoya à Vienne étudier le piano, espérant que cette « lubie » lui passerait.

Mon père était à Vienne quand Hitler y entra en mars 1938. Peu après, comme il rentrait chez lui après sa leçon de piano, il fut arrêté dans la

voir page 7

would like to join them. All the pictures my father had seen of Canada were of a vast, barren land, and it seemed like he was being offered to go the wilderness and abandon all musical culture, and so he declined. However, a few months later he regretted his decision. His parents' ship stopped in Cherbourg, and my father took the 6-hour train ride from Paris to say goodbye to them. He feared it was the last time he would see them. When war broke out, his parents' ship was safely on the Atlantic, but the next ship after theirs was sunk by the Nazis.

Life suddenly became very difficult for non-French citizens. A new law prevented them from taking money out of a bank. They were not allowed to travel more than 10km from their residence. The Czechs were considered enemy aliens of the French. If they saw a Czech passport, they laughed saying this was a country that no longer existed. My father's cousin came to his rescue telling him he had to get out of France. After many unsuccessful attempts, he finally got an Italian visa in October 1939 allowing him to stay two weeks. He took his cousin's advice and tipped the train conductor generously, asking him not to wake him up at the border. However the conductor could not withhold the Italian customs officials who woke him and demanded: "What religion are you?" Before my father could respond, the conductor interceded: "He's Catholic, of course". My father did not correct him.

On his arrival in Genoa, he was very nervous about being a Jew in Italy, which was an ally of Hitler. He was on a two-week visa, and desperately short of money. His father sent him a telegram to visit a business associate of his who lived in Trieste. Count Parisi virtually saved my father's life, supplying him with money, a warm home, the occasional meal, and the use of his piano at any time. In the meantime, my grandfather was running from office to office trying to obtain visas for his children to come to Canada. Unfortunately he kept running into obstacles caused by the anti-Semitic Canadian Director of Immigration at the time, Mr. Frederick Charles Blair, whose refusal to allow more than a mere 5000 Jews to Canada during the whole war cost many refugees their lives. His insistence that my father not be allowed to come to Canada until he passed a medical examination at Canada House in London was insurmountable, as there seemed no way for my father to reach England. My grandfather finally "purchased" a citizenship for my father to Santo Domingo (today, the Dominican Republic) which was possible at the time. The plan was to take a ship from Rome, stopping in the Canary Islands, and then on to America. However German U-boats monitored the straight of Gibraltar and my father feared the ship would be either searched or sunk. Instead, in March 1940, he flew from Rome, and set sail only in the Canary Islands, relaxing only after they were at sea far from war-torn Europe. He stayed six weeks in Santo Domingo, stopped in New York for a week to visit the World Fair, and finally on June 17, 1940, arrived in Canada.

Oskar Morawetz (left) and conductor Zubin Mehta (right), 1966. / De gauche à droite : Oskar Morawetz et le chef Zubin Mehta, 1966

My father enrolled at the Royal Conservatory of Music in Toronto to study piano. His few attempts at writing pieces of music were so discouraging that he never thought of becoming a composer. However, part of the music degree involved a composition class, and to practice, my father forced himself to write little fugues, one per week. He was frustrated at first at the quality and speed of his writing, but after the 40th or 50th fugue, he found it became easier. As part of his Bachelor's of Music requirements, he had the choice of writing a musicologist essay, or an original composition. He chose the latter, and produced his String Quartet No. 1. Shortly after, he wrote his first successful composition, *Carnival Overture*. As the major symphonies virtually never played Canadian music at the time, my father had not even bothered to give the composition a title. When he timidly presented the work to Sir Ernest MacMillan, the latter surprised him saying he would première the work with the Montreal Symphony, but that the work needed a title. "Well, it is a work which has a tremendous rhythmic vitality and most colourful orchestration," the maestro said. "Let's call it *Carnival Overture*." My father did not particularly like the title, but not expecting many more performances, he let it go. In fact the *Carnival Overture* has been performed over 100 times in Canada, the U.S., as well as in Australia, Mexico, Great Britain, Armenia and Taiwan!

After receiving his Bachelor's degree in 1944, my father joined the teaching faculty of the Conservatory and continued composing while working towards his doctorate. In 1952 he joined the Faculty of music at the University of Toronto and in 1953 he was awarded his doctorate in music. Although he enjoyed teaching, his university employment also caused him much grief. In the early years, he was marginalized, partly because of his European heritage, and he saw many of his North American colleagues advance to full professorship more quickly than himself. He was never given graduate courses to teach, and instead was relegated to teaching the menial first and second year theory and harmony courses. And yet students found him to be an inspiring instructor: because of his vast knowledge of the music literature, he

Oskar Morawetz (left) at the 1970 première of his *From the Diary of Anne Frank*, with soprano Lois Marshall (center) and Victor Kugler (right), who hid the Frank family during the war. De gauche à droite : Oskar Morawetz en 1970 à la première de son « From the Diary of Anne Frank » avec la soprano Lois Marshall et Victor Kugler qui a caché la famille Frank pendant la guerre.

continued page 8

rue par la Gestapo pour être interrogé. L'agent de la Gestapo vérifia les pages de ses cahiers de musique, croyant que mon père y cachait de la propagande anti-nazie. Après lui avoir adressé des hurlements menaçants, l'agent le renvoya mais lui dit qu'il viendrait le chercher le lendemain matin. Mais le lendemain, mon père avait fait ses bagages et était reparti chez ses parents en Tchécoslovaquie. Après la signature du Pacte de Munich, la Tchécoslovaquie se trouva sans défense. Comme on considérait alors que la France et l'Angleterre étaient si puissantes que Hitler ne pourrait jamais les envahir, mon père partit en décembre étudier la musique à Paris. En mai suivant, ses parents demandèrent un visa pour le Canada et proposèrent à mon père d'y aller avec eux. Toutes les images du Canada que mon père avait vues représentaient de vastes plaines désertes, et il lui sembla qu'on lui offrait de partir dans le désert, abandonnant toute culture musicale; il refusa donc. Mais quelques mois plus tard, il regretta sa décision. Le paquebot de ses parents faisait escale à Cherbourg, et mon père fit les six heures de train de Paris à Cherbourg pour leur dire au revoir. Il avait peur que ce soit leur dernière rencontre. Quand la guerre fut déclarée, le paquebot de ses parents était loin, mais le prochain bateau fut coulé par les nazis.

Oskar Morawetz, 1960

La vie devint alors très difficile en France pour les étrangers. Une nouvelle loi leur interdisait de sortir de l'argent des banques. Il leur était défendu de se rendre à plus de 10 km de leur lieu de résidence. Les Tchèques étaient considérés comme des ennemis de la France. Un passeport tchèque faisait rire : on disait que ce pays-là n'existait plus. Un cousin de mon père vint à son secours et lui dit qu'il lui fallait quitter la France. Après plusieurs essais infructueux, il obtint finalement en octobre 1939 un visa pour 15 jours en Italie. Suivant le conseil de son cousin, il donna au receveur un bon pourboire pour qu'il ne le réveille pas à la frontière. Hélas! le receveur ne put retenir les douaniers italiens qui réveillèrent mon père et lui demandèrent quelle était sa religion. Avant que mon père puisse répondre, le receveur intervint : « Il est catholique, bien sûr! ». Mon père ne le contredit pas.

En arrivant à Gènes, mon père ressentit beaucoup d'anxiété d'être juif dans un pays allié à Hitler. Il avait un visa pour 15 jours et il était très à court d'argent. Son père lui télégraphia de rendre visite à l'un de ses associés qui vivait à Trieste. En fait le Comte Parisi sauva la vie à mon père en lui procurant de l'argent, un accueil chaleureux, un repas de temps en temps, et l'accès à son piano tant qu'il voulait. Entre temps, mon grand père courait les bureaux d'immigration pour obtenir des visas pour faire entrer ses enfants au Canada. Malheureusement, il tomba sur un directeur de l'immigration antisémite, Mr Frederick Charles Blair, dont le refus d'accepter plus de 5000 juifs au Canada pendant toute la guerre coûta la vie à bien des réfugiés. Il insistait pour que mon père ne puisse entrer au Canada qu'après avoir passé un examen médical à Canada House à Londres, ce qui paraissait insurmontable, puisque mon père n'avait aucun moyen de se rendre en Angleterre. Finalement mon grand-père « acheta » une citoyenneté de Santo Domingo (actuellement la République Dominicaine), ce qui était possible à cette époque. Il s'agissait de prendre un bateau à Rome, s'arrêtant aux Îles

Canaries, et de là allant en Amérique. Toutefois, les sous-marins allemands surveillaient le détroit de Gibraltar et mon père avait peur que le bateau soit fouillé ou torpillé. Il partit donc de Rome par avion en mars 1940, et ne prit le bateau qu'aux Îles Canaries. Il se sentit enfin en sécurité quand il fut au milieu de l'océan, loin de l'Europe. Il resta six semaines à Santo Domingo, s'arrêta une semaine à New York pour voir la foire internationale, et finalement, le 17 juin 1940, il arriva au Canada.

Mon père s'inscrivit au Conservatoire Royal de Musique de Toronto pour étudier le piano. Ses premiers essais de composition furent si décourageants qu'il ne songea pas du tout à devenir compositeur. Cependant, le programme de musique comprenait un cours de composition, et mon père dut écrire de petites fugues, une par semaine. Il fut d'abord frustré par sa lenteur et la médiocrité de ses essais, mais au bout de 40 ou 50 fugues, cela lui parut plus facile. Pour obtenir son diplôme de bachelier, il fallait soit écrire un essai en musicologie, soit composer une oeuvre originale. Il choisit la seconde option et composa son Quatuor à cordes No1. Peu après, il connut le succès avec sa composition, *Carnival Overture*. Quand il présenta timidement cette oeuvre à Sir Ernest MacMillan, celui-ci le surprit en lui disant qu'il en dirigerait la première avec la symphonie de Montréal, mais qu'il fallait lui donner un titre. « C'est une oeuvre qui a énormément de vitalité rythmique et beaucoup de couleur dans l'orchestration », dit le maître, « Nommons-la donc *Carnival Overture* ». Ce titre ne plaisait pas beaucoup à mon père, mais comme il pensait que l'oeuvre ne serait pas beaucoup jouée, il ne protesta pas. En fait, *Carnival Overture* a été jouée plus de cent fois au Canada, aux Etats Unis, en Australie, au Mexique, en Grande Bretagne, en Arménie et à Taïwan!

Après avoir reçu son baccalauréat en 1944, mon père devint professeur au conservatoire et continua de composer tout en travaillant à son doctorat. En 1952, il se joignit au personnel enseignant de la faculté de musique de l'université de Toronto et obtint son doctorat en musique en 1953. Bien qu'il aimât enseigner, son poste à l'université lui causa bien des soucis. Dans les premières années, il fut marginalisé, en partie à cause de sa tradition européenne, et vit beaucoup de ses collègues nord américains obtenir le titre de professeur plus rapidement que lui. On ne lui donnait jamais de cours avancés, mais on le reléguait à l'enseignement de cours de théorie et d'harmonie de première et de seconde année. Et pourtant, ses élèves le trouvaient très inspirant : à

Un moment de repos pendant la répétition du « Psaume 22 » dont la première a été chantée par Maureen Forrester (à droite) avec Oskar Morawetz (à gauche) au piano. Taking a break from rehearsing "Psalm 22" which was premiered in 1980 by Maureen Forrester (right) with Oskar Morawetz (left) at the piano.

voir page 9

could explain any musical concept by pulling relevant musical examples from any of the great masterworks. I was witness to his lecturing style when I joined him on a trip to the Okanogan Music Festival for Composers in 1981 where he was a senior adjudicator. At one of his lectures, a student asked: "How can there even be any new melodies left to write? With only 12 notes in a scale, every combination of notes must have already been used up". My father's answer was that by changing the rhythms, the harmonies, the tempo, the same combination of notes can create a totally different melody. To demonstrate his point, he sat at the piano and improvised a version of *O Canada* with completely different rhythms and harmonies beneath it, and no-one (including myself!) recognized what he was playing. Years later, my father supplied me with a quiz which I used for one of my editions of the CAMMAC Toronto Region newsletter asking how many compositions can you think of that begin with the relative pitches: so – do – re – mi? My father supplied me with nine answers, which include the gamut from musical theatre and a popular song to two operas, a symphony and a piano piece. I leave this as an exercise to the reader!

Another reason my father may have been ostracized by his peers was his open scorn for people who had contempt for "old-fashioned" music. He was professor at the time when fellow composers were experimenting with chance or electronic music, and Canada Council grants were awarded freely to compositions that called for pianists to pluck the piano strings or that required performance in canoes at dawn. At the other extreme, my father disparaged the musicologists who spent weeks lecturing music students on some fine point of their research, and then glossing quickly over the life and music of the masters from Bach and Beethoven to Brahms. One conversation my father related: "So, Prof. [history professor], what are you teaching our young students these days?", whereupon the answer was the music of Haydn. My father asked if they had perhaps already studied the *Creation Mass*, at which point the professor replied: "oh, no, we are not studying *Joseph Haydn*. Did you not know that he had a younger brother, *Michael Haydn*, who wrote all sorts of orchestral and chamber music?" Although such exchanges must have frustrated my father to no end, he would relate these stories to us at dinnertime with apparent good humour, mocking the "ridiculousness" that passed behind the scenes at the faculty. He recalls once sitting on a committee responsible for deciding which students would receive their music diplomas. The majority wanted to deny a fine voice student her degree, because she had failed all her harmony courses. My father was among those who objected saying that this singer was already being engaged by the Metropolitan Opera, and the University of Toronto would be the laughing stock if they did not pass her. She did receive her degree, and went on to a very successful career.

While his university colleagues denigrated my father for his "old-fashioned" style of composing, his career as a composer was taking off, and

Oskar Morawetz receiving the Order of Canada from Governor General Jeanne Sauv  in 1989. / Oskar Morawetz recevant l'Ordre du Canada du Gouverneur G n ral Jeanne Sauv  en 1989.

scorn may have been replaced by jealousy as my father's works were being performed more and more frequently. Two early prize-winning compositions, his "Piano Concerto" (1962) and "Sinfonietta for Winds and Percussion" (1966) were premi re  by Zubin Mehta and the

Sir Andrew Davis (left), conductor laureate of the Toronto Symphony, has performed several of Morawetz' orchestral works.

Sir Andrew Davis (  gauche), chef laur at de la Symphonie de Toronto, a dirig  plusieurs des oeuvres pour orchestre de Morawetz.

Montreal Symphony. Then in 1971, he won an award from the Segal Foundation in Montreal for his important contribution to Jewish music, for his *From the Diary of Anne Frank*. This composition for mezzo and orchestra (which won a Juno Award in 2001), is set to words from a part of the diary where Anne, who presumes she and her family will survive the war due to their attic hide-out in Amsterdam, prays for the safety of her school friend Lies. In actual fact, Lies survived the war and Anne died in Bergen-Belsen concentration camp. My father had almost completed the work when it occurred to him that he would have to get permission to use the words from the publisher. He was astonished when the publisher informed him that he had forwarded my father's letter to Anne's father, who had survived the war and was living in Basel, Switzerland. This led to a long correspondence, and eventual meeting, between my father and Otto Frank, and to the revelation that Victor Kugler, the courageous man who had hidden the Frank family had taken residence in Toronto! I accompanied my father to Tel Aviv, Israel in 1976 where they performed this composition, and in Jerusalem we met Lies, who told us she had last seen Anne through a barbed-wire fence a few days before she died of typhoid. Not only is this composition one of my father's most frequently performed works, but he also became somewhat of an ambassador for the "Anne Frank story", giving lectures where he imparted the unknown details.

While my father wrote a few joyful works, many of his compositions have a tragic or serious tone to them. It is perhaps because he empathized so strongly with the depth of another's anguish. My father, who watched the evening news nightly without fail, could almost feel the sorrow of the individuals on the screen, whether it be a hungry child in Africa, the loss of lives in a bloody war, or simply the theft of someone's property. It was the April 1968 television broadcast of the sad, moving funeral procession of Martin Luther King, three days after his assassination, which inspired my father to write his *Memorial to Martin Luther King*. This work calls for the unusual colour of a solo cello supported by an orchestra devoid of any string instruments. It is structured in such a way as to depict King's life, from his freedom march in Memphis, to the fatal gunshot, and the funeral march, where he intersperses King's favourite spiritual, "Free At Last", with lament-

continued page 10

Oskar Morawetz présentant la partition de son *From the Diary of Anne Frank* au premier ministre d'Israël, Golda Meir, Toronto en 1974.
Oskar Morawetz presenting the score of his "From the Diary of Anne Frank" to Israeli prime minister Golda Meir, in Toronto, 1974.

cause de sa vaste connaissance de la littérature musicale, il pouvait expliquer tout concept musical en citant les exemples pertinents de toutes les grandes oeuvres. Je pus observer son style d'enseignement quand je l'accompagnai en 1981 à l'Okanagan Music Festival for Composers où il était président du jury. À l'une de ses conférences, un étudiant demanda : « Comment pourrait-il rester même une seule mélodie à écrire? Avec seulement 12 notes dans la gamme, toutes les combinaisons possibles et imaginables ont déjà dû être trouvées ». Mon père répondit qu'en changeant les rythmes, les harmonies, la mesure, le même groupe de notes peut donner une mélodie totalement différente. En guise de démonstration, il s'assit au piano et improvisa une version d'O Canada avec des rythmes et des harmonies totalement différents, et personne (y compris moi!) ne reconnut ce qu'il jouait. Des années plus tard, mon père me donna un questionnaire que j'ai utilisé pour une édition du bulletin CAMMAC de la région de Toronto, qui demandait combien de compositions différentes pouvez-vous trouver qui commencent par les degrés suivants : 5 – 1 – 2 – 3 ? (N.B. Il s'agit ici de la notation à do mobile, et non du solfège à do fixe) Mon père me donna neuf réponses qui comprenaient des compositions pour le théâtre musical, une chanson populaire, deux opéras, une symphonie et un morceau de piano. Je laisse le lecteur s'amuser avec ça!

Une autre raison pour laquelle mon père a peut-être été ostracisé par ses pairs, c'est qu'il méprisait ouvertement les gens qui dédaignaient « la musique passée de mode ». Il enseignait à une époque où ses contemporains expérimentaient dans la musique aléatoire ou électronique, et où le Conseil des Arts du Canada subventionnait les oeuvres dans lesquelles le pianiste devait pincer les cordes du piano ou qui devaient être jouées dans un canoë à l'aube. D'autre part, mon père critiquait les musicologues qui passaient des semaines dans leurs cours à figoler un détail quelconque de leur recherche tout en négligeant la vie et la musique de maîtres tels que Bach, Beethoven ou Brahms. Mon père racontait la conversation suivante : « Eh bien! Monsieur le professeur (professeur d'histoire), qu'apprenez-vous à vos jeunes étudiants en ce moment? » sur quoi la réponse fut : la musique de Haydn. Mon père demanda s'ils avaient déjà étudié *La Création*, et le professeur répondit : « Oh, non, il ne s'agit pas de *Joseph Haydn*. Ne saviez-vous pas qu'il avait un jeune frère, *Michael Haydn*, qui a écrit beaucoup de musique de chambre et d'orchestre? » Bien que ce genre de conversation ait dû agacer profondément mon père, il nous les racontait le soir à table, en se moquant des incidents ridicules qui

se déroulaient dans les coulisses de la faculté. Il se rappelle avoir siégé dans un comité qui devait décider quels étudiants recevraient leur diplôme. La majorité voulait le refuser à une excellente étudiante en chant parce qu'elle avait échoué dans tous ses cours d'harmonie. Mon père fut parmi ceux qui firent remarquer que cette chanteuse avait déjà été engagée par l'Opéra métropolitain, et que l'université de Toronto ferait rire d'elle si on lui refusait son diplôme. Elle fut donc reçue, et fit une belle carrière.

Pendant que ses collègues à l'université se moquaient du style démodé des compositions de mon père, sa carrière de compositeur progressait, et la moquerie dut faire place à la jalousie alors que ses oeuvres étaient jouées de plus en plus fréquemment. Zubin Mehta dirigea deux de ses compositions primées à l'orchestre symphonique de Montréal. Puis, en 1971, sa composition *From the Diary of Anne Frank* reçut un prix de la Segal Foundation de Montréal pour sa contribution importante à la musique juive. Cette oeuvre pour mezzo et orchestre (qui a gagné un pris Juno en 2001), est bâtie sur le texte d'une partie du journal d'Anne Frank dans laquelle, croyant qu'elle-même et sa famille survivraient à la guerre grâce à leur refuge secret à Amsterdam, Anne prie pour la survie de son amie d'enfance, Lies. En fait, Lies survécut et Anne mourut dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Mon père avait presque fini cette oeuvre quand il s'avisa qu'il devrait obtenir la permission d'utiliser le texte. Il écrivit à l'éditeur et fut stupéfait quand celui-ci lui répondit qu'il avait fait suivre sa lettre au père d'Anne Frank qui avait survécu et habitait à Bâle en Suisse. Il s'en suivit une longue correspondance, une éventuelle rencontre entre mon père et Otto Frank, et la découverte que l'homme courageux qui avait abrité la famille Frank résidait maintenant à Toronto! En 1976, j'ai accompagné mon père à Tel Aviv en Israël, où cette oeuvre fut jouée. À Jérusalem, nous avons rencontré Lies qui nous a dit avoir vu Anne pour la dernière fois derrière une barrière de barbelés quelques jours avant qu'elle meure de la typhoïde. Cette oeuvre de mon père est l'une des oeuvres les plus fréquemment exécutées, mais de plus, mon père devint une sorte d'ambassadeur pour l'histoire d'Anne Frank, car il fit des conférences dans lesquelles il en fit connaître des

Oskar Morawetz (à droite) avec le violoncelliste YoYo Ma (à gauche) qui a joué son *Memorial to Martin Luther King* avec les orchestres symphoniques de Boston, New York et Toronto. / Oskar Morawetz (right) with cellist Yo Yo Ma (left) who has performed his "Memorial to Martin Luther King" with the Boston, New York and Toronto symphony orchestras.

voir page 11

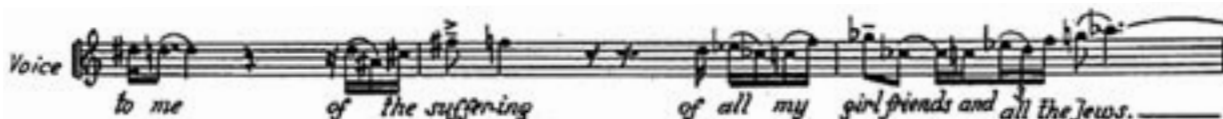
ing cello lines. The gunshot was portrayed by the whip, and I remember my father being so dismayed at the meagre sound percussion players evoked from this instrument, that he had his own whip fashioned out of wood three times the size of an orchestral one, which he loaned to every orchestra performing his work. This oft-played composition was broadcast in 26 countries around the world on Jan. 15, 1979, the 50th anniversary of Dr. King's birth, and in 1986 was televised at a performance attended by Dr. King's daughter, Yolanda King. Probably the highlight of my father's career was the performances of this work with Kurt Masur and the New York Philharmonic, and Yo Yo Ma as solo cellist.

My father produced over 100 compositions. A large number are songs and piano works, many of which he performed himself. In the '80s, he decided he would write a sonata for every instrument of the orchestra, and except for the trombone and the double bass, he accomplished his goal. In the last ten years of his composing career, my father received many honours. In 1987, he was among the first 20 people to receive the new Order of Ontario. Two years later he was appointed as a member of the Order of Canada. In 1994, SOCAN (Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada) awarded him the Jan V. Matejcek Concert Music Award for "an unsurpassed number of concert performances by world-renowned conductors and performers in the preceding year". In 1999, my father was awarded SOCAN's highest honour, the Wm. Harold Moon Award for "bringing international recognition to Canada through his work". As well as receiving two Juno awards, he was made a fellow of the Royal Conservatory of

Music, and received a Commemorative medal for the 125th anniversary of confederation, as well as the Golden Jubilee Medal.

I am immensely proud of my father, and enjoyed attending many performances of his compositions, and meeting many distinguished musicians, either backstage or in my childhood home. His orchestral compositions have been programmed in North and South America, Europe, Australia and Asia by more than 120 orchestras and by such outstanding conductors as Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Rafael Kubelik, Kurt Masur, Gunther Herbig, Sir Andrew Davis, Sir Adrian Boult, Sir Charles Mackerras, William Steinberg and many prominent Canadian conductors. Many internationally acclaimed soloists have performed and recorded his compositions including cellist Yo Yo Ma, violinist Itzhak Perlman, pianists Glenn Gould, Rudolf Firkušný and Anton Kuerti, Metropolitan Opera singers Jon Vickers, Maureen Forrester, Victor Braun, Louis Quilico, Judith Forst and Ben Heppner, and many principal wind players of the best orchestras in the U.S.A. and Canada who have commissioned and premièred his works.

Since his move to a retirement home 2 1/2 years ago, I have been archiving his professional career, reliving many moments from my youth, and discovering many things I never knew. His archives are now with the Library and Archives of Canada in Ottawa, and I am hoping to finish a web site about him early next year. I was happy to be able to honour him this year by establishing the Oskar Morawetz Entrance Scholarship in Music at the University of Toronto, and of course, with the naming of Lake McDonald's new Oskar Morawetz Music Library.

THE LEADING NOTE

- CLASSICAL SHEET MUSIC
- BOOKS
- CDs
- GIFTS
- ACCESSORIES

Mail-out Service

Attention!

- choirs
- orchestras
- instrumentalists
- vocalists

We offer a mail-out service with very reasonable shipping rates

Special Offer

Free Shipping on your first order

370 Elgin St., #2 (at Frank)
Ottawa, ON, Canada K2P 1N1

1-613-569-7888 (tel)
1-866-569-7888 (toll free)
1-613-569-8555 (fax)

leadingnote@on.aibn.com
www.leadingnote.com

Hours

Mon – Wed : 10:00 – 6:00
Thu – Fri : 10:00 – 8:00
Sat : 10:00 – 5:00
Sun : closed

**String Instruments
Bows and Accessories
Restorations**

We offer an unmatched selection of master instruments and Bows for all requirements and in all price ranges.

See the latest in instrument cases offering superb style and value

VIOLIN EXPERTS, MAKERS AND DEALERS SINCE 1890

REMENYI
HOUSE OF MUSIC

210 Bloor St. W. (just w. of Avenue Rd) 416.961.3111
www.remenyi.com

détails inconnus.

Mon père écrivit certaines oeuvres au ton joyeux, mais la plupart de ses compositions ont une atmosphère sombre ou tragique. C'est peut-être parce qu'il ressentait profondément une angoisse d'une autre sorte. Il regardait fidèlement les nouvelles du soir, et ressentait jusqu'au fond de lui-même la douleur des êtres qu'il voyait sur l'écran, que ce soit un enfant affamé en Afrique, la perte de vies dans une guerre sanglante, ou un simple vol. C'est le programme télévisé d'avril 1968 de la procession funéraire si triste et si impressionnante de Martin Luther King, trois jours après son assassinat, qui inspira à mon père son *Memorial to Martin Luther King*. Cette oeuvre a un effet sonore très particulier car elle utilise un violoncelle solo avec un orchestre sans cordes. Elle décrit la vie de King, sa marche triomphale à Memphis jusqu'au coup de fusil fatal, et la marche funèbre où le « spiritual » favori de King, *Free at last*, se mêle aux lamentations du violoncelle. Le coup de feu était imité par le fouet, et je me rappelle que mon père fut si déçu par le bruit faible que le percussionniste obtint avec cet instrument qu'il en fit fabriquer un en bois trois fois plus grand que celui de l'orchestre, et qu'il prêtait aux orchestres qui jouaient cette oeuvre. Cette composition fut jouée de nombreuses fois et fut radiodiffusée dans 26 pays le 15 janvier 1979, 50e anniversaire de la naissance de Martin Luther King, et en 1986 elle fut télévisée à un concert auquel assista la fille du Dr King, Yolanda King. Le summum de la carrière de mon père fut sans doute l'exécution de cette oeuvre avec Kurt Masur et l'Orchestre philharmonique de New York et Yo Yo Ma comme violoncelliste.

Mon père composa plus de 100 oeuvres. Un grand nombre sont pour piano et voix, qu'il exécuta souvent lui-même. Dans les années '80, il décida d'écrire une sonate pour chacun des instruments de l'orchestre, et, sauf pour le trombone et la contrebasse, il y réussit. Au cours des dix dernières années de sa carrière de compositeur, mon père reçut plusieurs décorations. En 1987, il fut l'une des premières personnes à recevoir le nouvel Ordre de l'Ontario. Deux ans plus tard, il fut nommé membre de l'Ordre du Canada. En 1994, la SOCAN (Society

of Composers, Authors and Music Publishers of Canada) lui adjugea la Jan V. Matejcek Concert Music Award pour « un nombre record de concerts avec des chefs et des artistes de renommée mondiale au cours de l'année précédente ». En 1999, mon père reçut la plus haute distinction de la SOCAN, la *Wm Harold Moon Award* pour « avoir mérité une reconnaissance internationale au Canada par ses oeuvres ». Il reçut deux prix Juno, fut nommé « fellow » du *Royal Conservatory of Music*, et reçut une médaille commémorative pour le 125e anniversaire de la confédération, ainsi que la médaille du Golden Jubilee.

Quant à moi, je suis très fière de mon père, et j'ai beaucoup aimé assister aux exécutions de ses oeuvres, et rencontrer de distingués musiciens, soit dans les coulisses, soit chez nous dans mon enfance. Ses compositions pour orchestre ont été jouées en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Australie et en Asie par plus de 120 orchestres, et dirigées par des chefs renommés tels que Zubin Mehta, Seiji Ozawa, Rafaël Kubelik, Kurt Masur, Gunther Herbig, Sir Andrew Davis, Sir Adrian Boult, Sir Charles Mackerras, William Steinberg et beaucoup de chefs canadiens bien connus. Beaucoup de solistes de renommée internationale ont joué et enregistré ses compositions, comme le violoncelliste Yo Yo Ma, le violoniste Itzhak Perlman, les pianistes Glenn Gould, Rudolf Firkušný et Anton Kuerti, les chanteurs du Métropolitain Jon Vickers, Maureen Forrester, Victor Braun, Louis Quilico, Judith Forst et Ben Heppner, ainsi que beaucoup de premières chaises d'instruments à vent des meilleurs orchestres des Etats Unis et du Canada qui ont commandé et joué ses oeuvres en première exécution.

Depuis qu'il a déménagé dans une résidence il y a deux ans, je me suis occupée d'archiver sa carrière professionnelle, ce qui m'a fait revivre bien des moments de ma jeunesse, et découvrir bien des choses que je ne savais pas. Ses archives sont maintenant dans la Bibliothèque et les Archives du Canada à Ottawa, et j'espère achever un site web sur lui au début de l'année prochaine. J'ai été heureuse de créer cette année en son honneur la Bourse Oskar Morawetz pour la musique à l'université de Toronto, et aussi, bien sûr, que l'on donne son nom à la bibliothèque Oskar Morawetz du lac McDonald.

L'Ensemble Telemann

Orchestre baroque et chœur de chambre
12ème saison

«Un souffle de saveurs authentiques dans les oreilles»
Direction: Rafik Matta

Les grands motets des maîtres baroques français
Campra, Charpentier, de Lalande, Rameau

18 décembre 2004

Église de la Présentation de la Ste-Vierge

665, avenue de l'Église

Dorval

à 20h

19 décembre 2004

Église du Gesù

1200 Bleury

Montréal

à 16h

