THE BOLSHOI EXPERIENCE

Highlights from Russian Operas

Soloists, Chorus and Orchestra of the
Bolshoi Theatre, Moscow

Alexander Vedernikov

HYBRID MULTICHANNEL

SUPER AUDIO CD

Highlights from Russian Operas

Mikhail Glinka *(1804-1857)*

A Life for the Czar

1 Act 2: **Bog vojnyi posle bitv…** 4. 39
(After the battle the god of war) – Polonaise and chorus

2 Act 4: **Tchujut pravdu!** 5. 08
(They sense the truth!) – Ivan Susanin's aria

Vladimir Matorin – *bass*

Alexander Dargomizhsky *(1813-1869)*

Rusalka

3 Act 3: **Nevol'no k etim grustnyim beregam..** 6. 00
(Some unknown power) - Prince's cavatina

4 Act 3: **Chto eto znachit?** 11. 39
(What does this mean?) – Mad scene

Mikhail Gubsky (Prince) – *tenor*
Alexander Naumenko (Miller) – *bass*
Male chorus

Peter Ilyich Tchaikovsky *(1840-1893)*

Iolanthe

5 **Net, charyi lask krasyi myatezhnoj…** 4. 14
(No, the charms of a voluptuous beauty)(Vaudémont's Romance)

Vsevolod Grivnov - *tenor*

Pique Dame (Queen of Spades)

6 Act 3: **Uzh polnoch blizitsya** 5. 14
(It is close on midnight already) – Lisa's aria
Elena Zelenskaya – *soprano*

Mazeppa

7 Act 2: **O Marija, Marija** – Mazeppa's arioso 5. 12
Yuri Nechaev – *baritone*

Sergei Rachmaninov *(1873-1943)*

Aleko

8 **Volšébnoy síloy pesnopén'ya** 5. 25
(The magic power of song) - Old Gipsy's Story
Taras Shtonda – *bass*
Male chorus

Alexander Borodin *(1833-1887)*

Prince Igor

9 Act 2: **Ni sna ne otdykha** 6. 53
(No sleep no rest) Prince Igor's aria (orch. Rimsky-Korsakov)
10 Act 2: **Zdorov li, knyaz?** 6. 31
(Are you in good health, Prince?)
Konchak' s aria
11 Act 2: **Gey, privesti syuda!** 2. 57
(Hey, bring the captive girls here!)
Recitativo (orch. Rimsky-Korsakov)
12 Act 2: **Polovtsian Dances** 11. 40
Yuri Nechaev (Prince Igor) – *baritone*
Valery Gilmanov (Konchak) - *bass*
Chorus

Soloists, Chorus and Orchestra of the Bolshoi Theatre Moscow
conducted by
Alexander Vedernikov

Chorus Master: **Valery Borisov**
Concertmaster: **Dmitry Khakhamov**

Executive Producers: Anton Getman, Alexander Vedernikov & Job Maarse
Recording Producer: Job Maarse
Balance Engineer:Jean-Marie Geijsen
Recording Engineer : Roger de Schot
Editing : Jean-Marie Geijsen ; Erdo Groot

Recorded in Moscow November 2005 & February 2006
Total playing time: 1. 15. 59

A co-production of the Bolshoi Theatre Moscow and PentaTone Music

Photos: Bolshoi Theatre Archive, Larisa Pedenchuk (Bolshoi Museum), Damir Yusupov, Nikolai Rakmanov, Theo Wubbolts and others.

Scene from Prince Igor

In 1776, Prince Pyotr Urusov and his English partner, Michael Maddox, set up a theatre company in Moscow after obtaining the imperial permission of the Empress, Catherine II. The Bolshoi Theatre of Russia traces its history back to this date: Moscow's first permanent company and first professional opera-house was, in time, to become the country's leading theatre.

At the time, the Urusov theatre put on productions of opera, ballet and drama, and expected its artists to perform roles in all these genres: and to this day, the artists of the Bolshoi Theatre are also trained to act, as well as to sing and dance. The same principles underline the performance style of the Theatre's orchestra. In addition to the virtuoso instrumental skills, its members are required to participate on an equal basis in the performance, in accordance with the spirit of the production.

During the course of its long life, the Bolshoi Theatre has experienced all manner of disaster, including fires – the only disaster from which it has not suffered, to date, is flooding. Yet its basic creative principles remain the same: to provide its audiences with the very best.

The Bolshoi Theatre today means great traditions developed in a modern spirit; a colossal opera and ballet repertoire; two stages where 500 performances are given each season; and an audience of 3000 every evening. In recent years, the Bolshoi Theatre has made a major priority of staging operas and ballets by Russian composers, including masterpieces of the 20th century. In order to provide the best theatrical background, the Bolshoi engages the most renowned directors, choreographers, conductors and performers for the productions.

As of 2001, the Artistic Director and Principal Conductor of the Bolshoi Theatre has been Alexander Vedernikov.

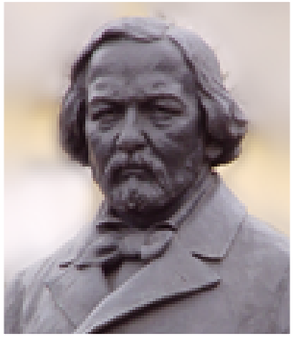
Highlights of the Russian opera

During the eighteenth century, especially at the time of Catherine the Great, Russia enjoyed a lively opera life; however, it was not until the nineteenth century that the national Russian opera was created. Musical life at the court of the Czar was predominantly oriented towards the West and attracted, for example, many Italian composers to St. Petersburg. The works they wrote there were also mostly based on Italian libretti, and if a Russian opera was ever performed, it followed on musically in the tradition of the operas that could be heard in Naples, Milan or Vienna.

A slow change came about in this situation during the first half of the nineteenth century, after Russia also began to be influenced by the sense of nationhood which was spreading through great parts of Europe in that period. Furthermore, this was the time during which the well-to-do middle class began to participate increasingly in the cultural life, and therefore, it is not just a coincidence that the birth of the national Russian opera more or less concurred with the opening of the 'Great' or 'Bolshoi' Theatre in Moscow in 1825.

Glinka

Mikhail Glinka (1804–1857) laid the basis for the Russian opera with *Ivan Susanin,* a historical drama about a Russian farmer (Ivan Susanin), who led a hostile Polish army astray during the winter of 1612, at the cost of his own life. With special permission from Czar Nicholas I, who was present at one of the rehearsals, the title was changed even before the première to *A Life for the Czar*, but after the 1917 revolution, the original title was reinstated. Despite the influence of Bellini and the French 'grand opéra', *A Life for the Czar* became an outspoken nationalistic opera, which linked a historical fact with existing melodies and musical motifs.



Dargomyszki

In his pursuit of a 'national' Russian opera, Glinka was supported by Alexander Sergeyevich Dargomyszki (1813-1869), who was as a composer predominantly self-taught, and at first followed the French style in his operas. Around 1848, he began to study Russian musical folklore and influenced by this, he wrote *Rusalka* (1856), a musical fairy-tale in which especially the comic parts were strongly influenced by folklore. This made him, together with Glinka, the trailblazer for the Russian opera style to come, although his works were more popular among his colleagues than among the public. His aspiration of processing literary texts as purely and completely as possible resulted in operas that were at times somewhat lacking in the theatrical element, although they were excellently constructed as far as the music was concerned.

The central figure in Dargomyszki's opera, based on Pushkin's poem of the same title, is the miller's daughter Natasia, who is deceived by a prince. She throws herself into the river and becomes a water nymph who entices men to their dead. When the prince later arrives at the river, he meets Natasia's father there, who has gone mad due to the events.

Tchaikovsky

The national Russian opera tradition as it came about in the nineteenth century was strongly influenced by musical and literary folklore, and by the increasing interest in the rich Russian past. Various works by Peter Ilich Tchaikovsky (1840-1893) formed an exception to this rule: he transformed Russian opera into a psychological character drama, which was capable of competing on equal footing with the best of Western works. The fascination he felt for opera took root when he first saw a performance of Mozart's *Don Giovanni* at the age of 10; and only four years later, while still reeling from the death of his mother, he wrote the text for a one-act opera (which he did not put to music, by the way). Ten

years later, he composed a scene to a text from Pushkin's *Boris Godunov*, but this music belongs to the early works that he himself destroyed, as did the opera, *The Voyevoda* (1869), which, however, was performed in the Bolshoi Theatre, and was later reconstructed to a great extent, based on the material written at the time.

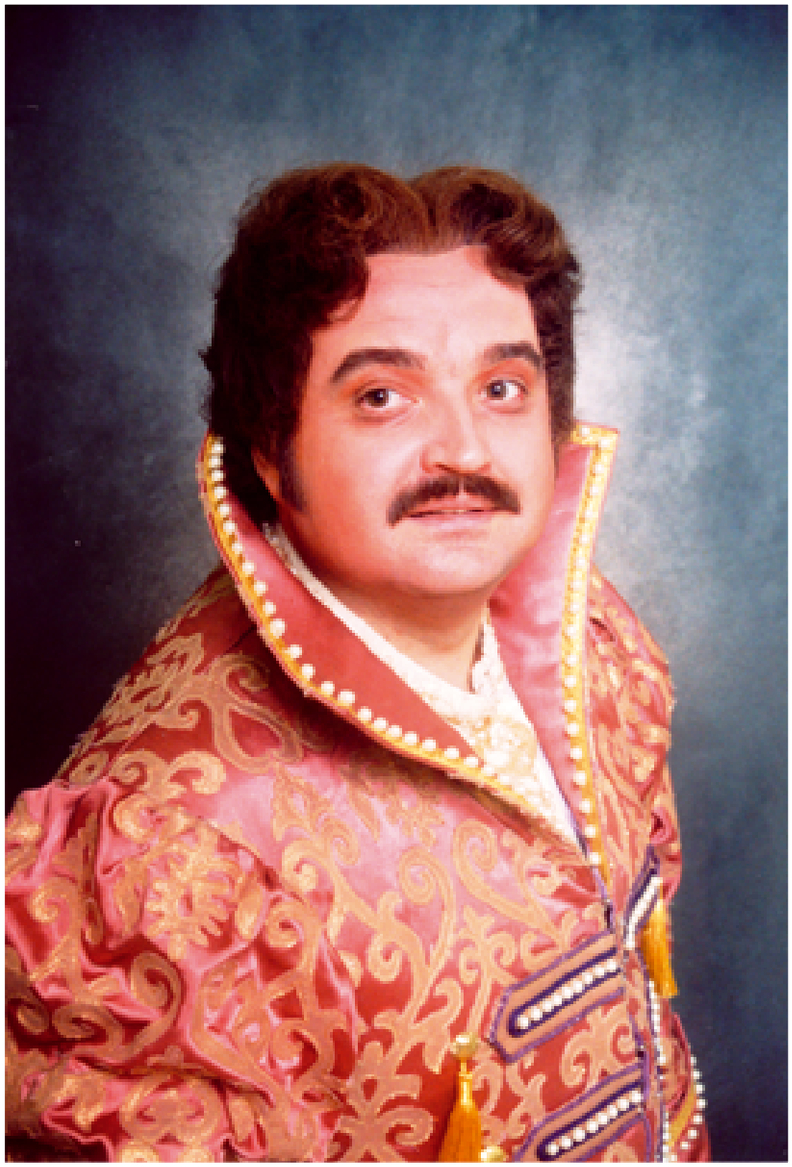
Tchaikovsky's interest in opera grew after seeing a performance of *Carmen* in Paris in 1876, where he was struck by the linking of love to fate and by Bizet's effective musical design. That experience made itself felt later on in the *Queen of Spades* (1890), which was based on a novella by Pushkin. This work, which like *Carmen* is entirely dominated by the relationship between love and fate, gave the composer the opportunity of creating some remarkably strong characters in the officer Hermann, who is destroyed by his destiny, and in his lover Lisa, who commits suicide after a disastrous love affair. Furthermore, the libretto gave him the opportunity to write music in an elegant style that reminds one of the culture at the French courts of the 18th century.

Iolanthe (1892), his last opera, does not take place in Russia, but in the Provence, and deals with a theme from the Middle Ages: it is a lyrical work about the legendary king René of Anjou (1409-1480).

The principal character, Princess Iolanthe, was born blind, but at her father's orders, no-one has ever told her that she is different to other people. When the knight Vaudémont falls under the spell of her charms, he makes her aware of her blindness for the first time. He is thereupon sentenced to death, which awakens in Iolanthe the desire to see, and thus brings about her cure.

Tchaikovsky made a major contribution to Russian national opera in 1884 with *Mazeppa*. This historical drama, based on Pushkin's poem *Poltava* (1829), tells of the renowned *hetman* (= leader) of the Ukrainian

Cossacks, Ivan Stepanovich Mazeppa, and a number of events that apparently took place around the battle of Poltava (1709). The most important story-line concerns the hopeless love Mazeppa cherishes for Maria, the daughter of one of his political opponents.



Mikhail Gubsky – tenor

Rachmaninoff

At the age of 20, Serge Vassilievich Rachmaninoff (1873-1943) won a student competition with his one-act opera *Aleko*, but despite this, he never later decided to present himself as an opera composer. Besides finding it difficult to choose between a career as a composer or as a performing musician, the fact that this piano virtuoso tended more towards the lyrical than the dramatic in his music was certainly also a major factor. Traces of this can also be seen in *Aleko*, a one-act opera based on Pushkin's poem *The Gypsies*, although in fairness to Rachmaninoff we must mention that he did not choose the libretto himself. After all, it was an exam project which he wrote following an assignment by his teacher Anton Arensky, and for which he had to make use of the same libretto as two fellow students.

The opera tells the story of Aleko, an outsider, who left with the gypsies for love of the beautiful Zem-

fira. When Zemfira finally chooses a young man from among her own people, Aleko kills her, and is then cast out by the gypsies. From the story told by an old gypsy during the introductory scene, it becomes clear that Zemfira has inherited her fickleness, for the old man had once been abandoned by her mother.

Borodin

Although Alexander Porfiryevich Borodin (1833-1887) began three times on a work for the music theatre, he was to complete only his first opera, the farce *The Bogatirs* (1867) – and unfortunately for him, it turned out to be a fiasco. It was a very different case for *Prince Igor*, an opera on which he worked for 18 years: and, despite that lengthy period of time, the score still had to be made ready for performance after his death by Rimsky-Korsakov and Glazunov. It tells the story of Igor, the king of Poultivle, who went off in 1185 to battle the Polovetsian troops, and was taken prisoner by the Polovetsian leader Khan Konchak. Despite a certain lack of dramatic potential, this historical drama – of which the première took place in 1890 in St. Petersburg – achieved international acclaim as one of the most popular Russian operas. An important reason for this were the renowned 'Polovetsian dances', which brought Borodin an unprecedented popularity in the concert hall. The best-known vocal numbers from the opera include the arias of Prince Igor and Khan Konchak, who develop a great mutual admiration during Igor's imprisonment, but who nevertheless remain formidable political opponents.

Paul Korenhof
English translation: Fiona J. Stroker-Gale

Nach der offiziellen Genehmigung durch Kaiserin Katharina II. gründeten Fürst Pjotr Urusov und sein englischer Geschäftspartner Michael Maddox im Jahr 1776 eine Theatertruppe in Moskau. Das Bolschoi-Theater führt seine Geschichte bis ins dieses Jahr zurück: Moskaus erstes festes Ensemble und professionelles Opernhaus sollte zum führenden Theater des Landes werden.

Damals hatte das Urusov-Theater gleichermaßen Opern, Ballette und Schauspiele auf dem Spielplan und erwartete von seinen Künstlern, dass sie in allen Genres zuhause waren. Bis heute sind die Künstler des Bolschoi-Theaters nicht nur ausgebildete Sänger, sondern auch versierte Schauspieler und Tänzer. Auch der Interpretationsansatz des Orchesters folgt ähnlichen Prinzipien. Neben den virtuosen instrumentalen Fähigkeiten wird von den Orchestermitgliedern auch erwartet, dass sie als gleichberechtigte Partner im Sinne der Inszenierung zum Gelingen der Produktion beitragen.

Im Laufe seines Bestehens hat das Bolschoi-Theater zahlreiche Katastrophen, darunter auch Brände, erfolgreich gemeistert. Nur von einer Flut wurde das Theater bis zum heutigen Tag glücklicherweise nicht heimgesucht. Seine künstlerischen Grundzüge sind über all die Jahre gleich geblieben: man möchte dem Publikum höchste künstlerische Qualität bieten.

In der Gegenwart steht das Bolschoi-Theater für große Traditionen, die mit einem modernen Verständnis weiterentwickelt werden, für ein ungeheuer umfangreiches Opern- und Ballett-Repertoire, für zwei Bühnen, auf denen pro Spielzeit 500 Aufführungen stattfinden und für ein mit 3000 Plätzen täglich ausverkauftes Haus. In den letzten Jahren hat sich das Bolschoi-Theater verstärkt für die Aufführung von Opern und Balletten russischer Komponisten eingesetzt und dabei auch Meisterwerke des 20. Jahrhunderts nicht ausgeschlossen. Um die bestmögliche Qualität zu liefern, engagiert das Bolschoi-Theater für seine Produktionen nur

die bekanntesten Regisseure, Choreographen, Dirigenten und Künstler.

Seit 2001 ist Alexander Vedernikov Künstlerischer Leiter und Erster Dirigent des Bolschoi-Theaters.

Höhepunkte der russischen Oper

Im Russland des 18. Jahrhunderts gab es insbesondere zu Zeiten Katharina der Großen bereits ein äußerst lebendiges Opernleben; und doch sollte es bis ins 19. Jahrhundert dauern, bevor sich eine eigene nationale russische Oper etablieren konnte. Die Musikkultur am Zarenhof war überwiegend westlich orientiert und lockte beispielsweise zahlreiche italienische Komponisten nach St. Petersburg. Die meisten ihrer Werke basierten auf italienischen Libretti und selbst als bereits russische Opern aufgeführt wurden, waren diese eher noch musikalische Ableger der Programme aus Neapel, Mailand oder Wien.

Diese Situation veränderte sich langsam, als in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch in Russland ein Nationalgefühl geschürt wurde, das bereits große Teile Europas erfasst hatte. Außerdem war es die Zeit, in der das wohlhabende Bürgertum mehr und mehr am kulturellen Leben teilnahm und so war es dann auch kein Zufall, dass die Geburt der nationalen russischen Oper mehr oder weniger mit der Eröffnung des Bolschoi-Theaters in Moskau 1825 zusammenfiel.

Glinka

Der Grundstein für eine russische Oper wurde durch Michail Glinkas (1804-1857) *Ivan Susanin* gelegt, ein historisches Drama über den russischen Bauern Ivan Susanin, der im Winter 1612 sein Leben für Zar und Vaterland opferte, um die feindliche polnische Armee in die Irre zu leiten. Mit Zustimmung von Zar Nikolaus I., der einer Probe des Werkes beigewohnt hatte, wurde der Titel noch vor der Uraufführung in *Ein Leben für den Zaren* geändert. Nach der Revolution von 1917 griff man dann wieder auf den ursprünglichen Titel zurück. Trotz spürbarer Einflüsse von

A life for the Czar

Bellini und der französischen „Grand opéra“ geriet *Ein Leben für den Zaren* zu einer unverblümt nationalistischen Oper, in der ein historisches Ereignis mit bestehenden Melodien und musikalischen Motiven verwoben wurde.

Dargomyschski

In seinem Streben nach einer „eigenen“ russischen Oper wurde Glinka von Alexander Dargomyschski (1813-1869) unterstützt, der sich seine kompositorischen Fähigkeiten überwiegend autodidaktisch erworben hatte und in seinen Opern anfänglich dem französischen Stil folgte. Um das Jahr 1848 studierte er die russische Volksmusik und schrieb davon beeinflusst das musikalische Märchen *Rusalka,* in dem vor allem die komischen Abschnitte stark folkloristisch eingefärbt sind. So wurde Dargomyschski zusammen mit Glinka zum Wegbereiter der russischen Oper, wobei seine Werke beim Publikum weniger gut ankamen als bei seinen Komponistenfreunden. Er zielte darauf ab, literarische Vorlagen so rein und vollständig wie möglich zu verarbeiten, was dazu führte, dass seine Opern musikalisch zwar herausragend waren, die Dramaturgie allerdings darunter litt. Hauptperson in Dargomyschskis Oper nach der gleichnamigen Dichtung von Puschkin ist die Müllerstochter Natascha, die von einem Fürsten verführt und dann betrogen wird. Sie stürzt sich daraufhin in den Fluss und wird zu einem Wassergeist, der von nun an Männer in den Tod lockt. Als der Fürst später zum Fluss kommt, trifft er dort Nataschas Vater, der durch die Ereignisse seinen Verstand verloren hat, und den Fürsten in den Fluss stürzt.

Tschaikowski

Die sich im 19. Jahrhundert entwickelnde russische Opernkultur wurde in hohem Maße von literarischer und musikalischer Folklore geprägt – und von dem stetig wachsenden Interesse an der reichen russischen Vergangenheit. Verschiedene Werke aus der Hand von Peter Tschaikowski (1840-1893) machen hiervon eine Ausnahme. Tschaikowski erhob die russische Oper zu einem psychologischen Charakterdrama, das sich auf dieser Ebene mit den besten west-

Elena Zelenskaya – soprano

lichen Werke messen konnte. Seine Faszination für die Oper entzündete sich beim zehnjährigen Tschaikowski während eines Besuches von Mozarts *Don Giovanni.* Nur vier Jahre später schrieb unter dem Eindruck des Todes seiner Mutter den Text für einen Einakter, den er übrigens nicht vertonte. Zehn Jahre später komponierte er eine Szene auf einen Text aus Puschkins *Boris Godunow*, aber diese Musik zählt zu seinen Jugendwerken, die er ebenso vernichtete wie die Oper *Der Wojewode* (1869). Dank einiger Aufführungen am Bolschoi-Theater und anhand des damals verwendeten Aufführungsmaterials konnte dieses Werk größtenteils rekonstruiert werden. Tschaikowskys Interesse an der Oper wurde 1876 in Paris durch den Besuch von Bizets *Carmen* noch verstärkt: Die Verbindung von Liebe und Schicksal sowie die effektive musikalische Gestaltung beeindruckten ihn tief; die Erfahrung sollte später in der von einer Puschkin-Novelle inspirierten *Pique Dame* (1890) durchschlagen. Dieses Werk, das genauso wie Bizets *Carmen* von der Verbindung Liebe – Schicksal beherrscht wird, gab dem Komponisten die Möglichkeit, mehre-

re bemerkenswerte starke Charaktere zu entwickeln wie z.B. den an seinem Schicksal zugrunde gehenden Offizier Hermann oder dessen Geliebte Lisa, die nach einer unglücklichen Liebe Selbstmord begeht. Außerdem bot ihm das Libretto die Gelegenheit, eine Musik zu komponieren, die in ihrem eleganten Stil Erinnerungen wachruft an die höfische Kultur im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Tschaikowskys letzte Oper *Jolanthe* (1892) spielt nicht in Russland, sondern in der Provence. Eine mittelalterliche Geschichte rund um den legendären König René von Anjou (1409-1480) verpackt der Komponist in ein lyrisches Werk. Die Hauptperson, Prinzessin Jolanthe, ist seit Geburt blind, aber auf Befehl ihres Vaters weiß sie nichts von diesem Schicksal. Der Ritter Vaudémont erliegt ihrer Anmut und macht sie unwissentlich auf ihr Geschick aufmerksam. Über Vaudémont wird das Todesurteil gefällt, doch eine Operation gelingt. Jolanthe wird geheilt und das Paar blickt in eine glückliche Zukunft. Mit *Mazeppa* (1884) lieferte Tschaikowski einen wichtigen Beitrag zur nationalen russischen Oper. Dieses historische Drama nach Puschkins Dichtung *Poltava* (1829) berichtet über den berühmten Fürsten der ukrainischen Kosaken Ivan Stepanovitsch Mazeppa und Ereignisse, die sich rund um die Schlacht bei Poltava (1709) zugetragen haben sollen. Der wichtigste Erzählstrang beschäftigt sich mit der hoffnungslosen Liebe Mazeppas zu Maria, der Tochter seines politischen Gegenspielers.

Rachmaninov

Sergei Rachmaninov (1873-1943) gewann im Alter von 21 mit seinem Einakter *Aleko* einen Kompositionswettbewerb für Studierende. Dennoch hat er sich später nie wieder als Opernkomponist hervorgetan. Abgesehen davon, dass es ihm schwerfiel, sich zwischen einer Karriere als Komponist oder Musiker zu entscheiden, ist es wichtig zu wissen, dass dieser Klaviervirtuose in seinen Werken eher dem lyrischen als dem dramatischen Element zugewandt war. Auch *Aleko*, ein Einakter nach Puschkins Dichtung *Die Zigeuner* weist lyrische Spuren auf, auch wenn man zu Rachmaninovs Entlastung ins Feld führen kann, dass er das Libretto nicht selber aus-

gewählt hatte. Es war eine Examensarbeit, die er im Auftrag seines Lehrers Anton Arensky schrieb und die ihn wie zwei seiner Kommilitonen somit an das gleiche Libretto band. Die Oper erzählt die Geschichte des Außenseiters *Aleko*, der aus Liebe für die schöne Zigeunerin Zemfira mit einem Zigeunerclan umherreist. Als sich Zemfira schließlich für einen jungen Mann aus ihren Reihen entscheidet, tötet Aleko sie; die Zigeuner verstoßen ihn. Aus der Erzählung eines alten Zigeuners in der Eröffnungsszene wissen wir, dass Zemfiras Wankelmut wohl nicht zufällig ist, da der alte Mann selber von Zemfiras Mutter verlassen wurde.

Borodin

Obwohl Alexander Borodin (1833-1887) sich an drei Opern versuchte, sollte er nur seine erste Oper, die Farce *Die Bojaren* (1867), selber vollenden können – das Werk wurde ein totaler Misserfolg. Ganz anders erging es *Fürst Igor*, einer Oper, an der Borodin achtzehn Jahre arbeitete und die schließlich nach seinem Tod von Rimsky-Korsakow und Glasunow zur Aufführung vollendet werden musste. Es ist die Geschichte des Fürsten Igor von Putiwl, der 1185 gegen die Polowetzer in die Schlacht zog und dabei von deren Khan Kontschak gefangengenommen wurde. Obwohl es diesem Werk zweifelsohne an Dramatik mangelt, wurde dieses 1890 in St. Petersburg uraufgeführte historische Drama eine der weltweit populärsten russischen Opern. Ein wichtiger Grund dafür sind sicherlich die bekannten „Polowetzer Tänze“, die Borodin im Konzertsaal eine ungeahnte Popularität verschafften. Zu den bekanntesten vokalen Stücken zählen die Arien von Fürst Igor und Khan Kontschak, die einander während der Gefangenschaft Igors gegenseitig schätzen lernen, aber trotzdem politische Gegenspieler bleiben.

Paul Korenhof
Aus dem Niederländischen von Franz Steiger

En 1776, après avoir obtenu l'autorisation de l'Impératrice Catherine II, le Prince Pyotr Ouroussoff et son partenaire anglais Michael Maddox fondèrent à Moscou une compagnie théâtrale. L'histoire du Théâtre du Bolchoï de Russie remonte à cette date. Cette première compagnie théâtrale et premier opéra professionnel de Moscou deviendrait, au fil du temps, le plus grand théâtre du pays.

À cette époque, le théâtre Ouroussoff produisait des opéras, des ballets et des pièces dramatiques, et attendait de ses artistes qu'ils pussent interpréter des rôles dans tous ces genres. Et jusqu'à ce jour encore, les artistes du Théâtre du Bolchoï reçoivent aussi bien des leçons d'art dramatique, que de chant et de danse. Les mêmes principes soulignent le style d'interprétation de l'orchestre du Théâtre. En plus de leurs talents instrumentaux virtuoses, ses musiciens doivent participer de façon similaire au spectacle, en accord avec l'esprit de la production.

Durant sa longue existence, le Théâtre du Bolchoï a connu toutes sortes de désastres (tels que des incendies). Le seul type de catastrophe dont il n'ait pas souffert à cette date est l'inondation. Son principe créatif premier est toutefois demeuré immuable : offrir à son public tout ce qu'il y a de mieux.

Le Théâtre du Bolchoï est aujourd'hui synonyme de grandes traditions développées dans un esprit moderne. Il dispose en outre d'un colossal répertoire d'opéras et de ballets, de deux scènes sur lesquelles sont donnés 500 spectacles chaque saison, ainsi que d'un public de 3000 personnes par soirée. Ces dernières années, l'une des principales priorités du Théâtre du Bolchoï est l'interprétation d'opéras et de ballets de compositeurs russes, parmi lesquels des chefs d'œuvres du 20ème siècle. Pour pouvoir offrir le meilleur cadre théâtral possible, le Bolchoï engage pour ses productions les directeurs, chorégraphes, chefs d'orchestres et interprètes les plus renommés.

Depuis 2001, le directeur artistique

et principal chef d'orchestre du Théâtre du Bolchoï est Alexander Vedernikov.

Points forts de l'opéra russe

Au dix-huitième siècle et surtout à l'époque de Catherine la Grande, l'opéra était en Russie bien vivant. Il fallut toutefois attendre le courant du dix-neuvième siècle pour qu'un opéra national voit le jour dans ce pays. À la cour des tsars, la culture musicale était d'orientation principalement occidentale, ce qui attirait à Saint-Pétersbourg de nombreux compositeurs, entre autres d'origine italienne. Les œuvres qu'ils y écrivaient étaient la plupart du temps basées sur des libretti italiens, et si jamais un opéra russe était interprété, il s'inscrivait dans le prolongement de ce que l'on entendait à Naples, Milan ou Vienne. Cette situation changea progressivement lorsque durant la première moitié du dix-neuvième siècle, la Russie fit elle aussi l'objet de la prise de conscience nationale à laquelle de grandes parties de l'Europe étaient en proie à cette période. À cette époque également, la grande bourgeoisie participait de façon croissante à la vie culturelle et ce n'est donc pas par hasard que la naissance de l'opéra national russe coïncide avec l'ouverture du Grand Théâtre (le Théâtre du Bolchoï) de Moscou, en 1825.

Glinka

Les bases de l'opéra russe furent posées par Mikhaïl Glinka (1804–1857) avec *Ivan Sousanine*, un drame historique contant l'histoire d'un paysan russe (Ivan Sousanine) qui au cours de l'hiver 1612, au prix de sa vie, aiguille l'armée polonaise ennemie sur une fausse piste. Sur l'autorisation spéciale du Tsar Nicolas 1er qui avait assisté à l'une des répétitions, le titre de l'œuvre fut changé avant la première pour devenir *la Vie pour le Tsar*, mais après la révolution de 1917, elle reprit son titre original. En dépit d'influences de Bellini et du « grand opéra » français, *la Vie pour le Tsar* devint un opéra franchement nationaliste, reliant une donnée historique avec des mélodies et des motifs musicaux existants.

Dargomyjski

Dans ses efforts pour donner son « propre » opéra à la Russie, Glinka fut aidé par Alexander Sergéiévitch Dargomyjski (1813-1869), un compositeur principalement autodidacte dont les œuvres étaient initialement de style français. Aux alentours de 1848, celui-ci se mit à étudier le folklore musical russe, sous l'influence duquel il écrivit *Roussalka* (1856), un « conte musical » dans lequel les parties comiques, notamment, sont fortement teintées de folklore. C'est ainsi qu'il devint,

Polovtsian Dances

avec Glinka, un pionnier de l'opéra russe à venir, ses œuvres étant plus appréciées par ses collègues que par le public. S'efforçant d'intégrer aussi clairement et complètement que possible des textes littéraires, il composa des opéras dont la structure musicale était il est vrai excellente, mais dans lesquels l'élément théâtral étaient parfois insuffisant. Le personnage principal de l'opéra de Dargomyjski est Natacha (comme dans le poème du même nom de Pouchkine), la fille d'un meunier, qui est trompée par un prince. Elle se jette dans la rivière et devient une ondine qui attire les hommes dans la mort. Lorsque le prince arrive à la rivière, il rencontre le père de Natacha que les évènements ont rendu fou.

Tchaïkovski

La culture nationale russe de l'opéra, telle qu'elle naquit au dix-neuvième siècle, était placée sous le signe du folklore musical et littéraire et de l'intérêt croissant pour le riche passé russe. Les diverses œuvres de Pjotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) constituaient ici une exception, qui hissa l'opéra russe au rang d'un drame psychologique pouvant se mesurer en ce point avec les plus grandes œuvres occidentales. La fascination de Tchaïkovski pour l'opéra commença lorsqu'à l'âge de dix ans, il assista à une représentation du *Don Giovanni* de Mozart. Quatre ans plus tard, impressionné par le décès de sa mère, il écrivit le texte d'un opéra en un acte qu'il ne mit d'ailleurs pas en musique. Dix ans après, il composa une scène sur un texte emprunté à *Boris Godounov* de Pouchkine (mais cette musique fait partie d'œuvres de jeunesse qu'il détruisit), ainsi que l'opéra *Rêve sur la Volga* (1869), qui put quant à lui être en grande partie reconstitué grâce au matériel alors écrit et fut exécuté au Théâtre du Bolchoï. L'intérêt de Tchaïkovski pour l'opéra s'accrut encore lorsqu'assistant à une représentation du *Carmen* de Bizet à Paris en 1876, il fut frappé par la relation entre l'amour et la fatalité, et par la forme musicale efficace que lui avait donné Bizet. Cette expérience se fit par la suite encore sentir dans *la Dame de pique* (1890), d'après une nouvelle de Pouchkine. Cette œuvre, qui tout comme *Carmen* est entièrement dominée par la relation entre

l'amour et le destin, permit au compositeur de créer quelques caractères forts particulièrement remarquables tant dans le personnage de l'officier Hermann que la fatalité mène à sa perte, que dans celui de sa bien-aimée, Lisa, qui après un amour fatal, finit par se suicider. Le libretto offrait en outre la possibilité d'écrire une musique de style élégant, qui avait des réminiscences avec la culture de la cour de France du 18ème siècle. *Yolanta* (1892), son dernier opéra, ne se passe pas en Russie mais en Provence. Cette œuvre lyrique part d'une donnée médiévale, l'histoire se déroulant autour du roi légendaire René d'Anjou (1409-1480). Le personnage principal est la princesse Yolanta qui est née aveugle, mais qui, sur l'ordre de son père, n'a jamais appris qu'elle était différente des autres. Lorsque le chevalier Vaudémont tombe sous son charme, il lui fait prendre conscience de sa cécité. La peine de mort prononcée de ce fait à son encontre éveille en Yolanta le désir de voir, et entraîne ainsi sa guérison. Tchaïkovski apporta une forte contribution à l'opéra national russe en 1884 avec *Mazeppa*. Ce drame historique d'après le poème *Poltava* (1829) de Pouchkine, parle du célèbre chef de guerre des cosaques ukrainiens, Ivan Stepanovitch Mazeppa, et de quelques uns des évènements qui se seraient déroulés autour de la bataille de Poltava (1709). La ligne principale de l'histoire est l'amour sans espoir de Mazeppa pour Maria, la fille de l'un de ses ennemis politiques.

Rachmaninov

Sergeï Vassilievitch Rachmaninov (1873-1943) remporta à l'âge de vingt ans un concours pour étudiants avec son opéra en un acte *Aleko*. Toutefois, il ne se profila plus tard malheureusement jamais en tant que compositeur d'opéra. Mis à part la difficulté qu'il éprouva à choisir entre une carrière de compositeur ou celle de musicien exécutant, le fait que la musique de ce pianiste virtuose penchait davantage vers le lyrisme que vers le dramatisme joua également probablement un rôle. *Aleko*, opéra en un acte d'après le poème *Les Tziganes* de Pouchkine, en porte également les traces, même s'il faut dire à la décharge de Rachmaninov qu'il n'avait pas choisi le libretto lui-même. Il avait

écrit cette œuvre pour un examen, sur la demande de son professeur Anton Arensky, qui avait imposé le même libretto à deux de ses élèves. L'opéra raconte l'histoire d'Aleko, qui part avec des Tziganes pour l'amour de la belle Zemfira. Lorsque Zemfira lui préfère finalement un jeune homme de son peuple, Aleko la tue avant d'être rejeté par les Tziganes. Pendant la scène d'ouverture, on apprend de la bouche d'un vieux Tzigane que Zemfira a de qui tenir en matière de versatilité puisque le vieil homme avait abandonné sa mère.

Borodine

Bien qu'Alexander Porfirievitch Borodine (1833-1887) se soit attaché par trois fois à composer une œuvre pour le théâtre musical, il n'acheva que son premier opéra, le vaudeville *Les Bogatirs* (1867) – et malheureusement pour lui, ce fut un fiasco. Ce fut une toute autre histoire pour ce qui est du *Prince Igor,* un opéra auquel il travailla pendant dix-huit ans et dont la partition dut tout de même, après sa mort, être préparée par Rimski-Korsakov et Glazounov avant de pouvoir être exécutée. Il s'agit de l'histoire d'Igor, Prince de Putivl, qui partit en 1185 se battre contre les troupes polovtsiennes et fut fait prisonnier par le Polovtsy Kahn Konciac. Malgré un manque certain de dramatisme, ce drame historique dont la première eut lieu en 1890 à Saint-Pétersbourg, devint sur le plan international l'un des opéras russes les plus appréciés. Les célèbres « danses polovtsiennes », qui valurent à Borodine une popularité extraordinaire dans les salles de concert, sont une importante raison à ce succès. Les arias du Prince Igor et de Khan Konciac, dont l'estime de l'un pour l'autre ne fait que croître pendant la détention d'Igor malgré qu'ils demeurent redoutablement ennemis sur le plan politique, sont parmi les pièces vocales les plus célèbres de la partition.

Paul Korenhof
Traduction Française : Brigitte Zwerver-Berret

Scene from Prince Igor

Polyhymnia specialises in high-end recordings of acoustic music on location in concert halls, churches, and auditoriums around the world. It is one of the worldwide leaders in producing high-resolution surround sound recordings for SA-CD and DVD-Audio. Polyhymnia's engineers have years of experience recording the world's top classical artists, and are experts in working with these artist to achieve an audiophile sound and a perfect musical balance.

Most of Polyhymnia's recording equipment is built or substantially modified in-house. Particular emphasis is placed on the quality of the analogue signal path. For this reason, most of the electronics in the recording chain are designed and built in-house, including the microphone preamplifiers and the internal electronics of the microphones.

Polyhymnia International was founded in 1998 as a management buy-out by key personnel of the former Philips Classics Recording Center.

For more info: www.polyhymnia.nl

Technical Information

Recording facility:	Polyhymnia International BV
Microphones:	Neumann KM 130, DPA 4006 &DPA 4011 with Polyhymnia microphone buffer electronics.
Microphone pre-amps:	Custom build by Polyhymnia International BV and outputs directly connected to Meitner DSD AD converter.
DSD recording, editing and mixing:	Pyramix Virtual Studio by Merging Technologies
Surround version:	5.0

Monitored on B&W Nautilus loudspeakers.

Microphone, interconnect and loudspeaker cables by van den Hul.

THE BOLSHOI EXPERIENCE

HYBRID MULTICHANNEL

SUPER AUDIO CD

PTC 5186 089