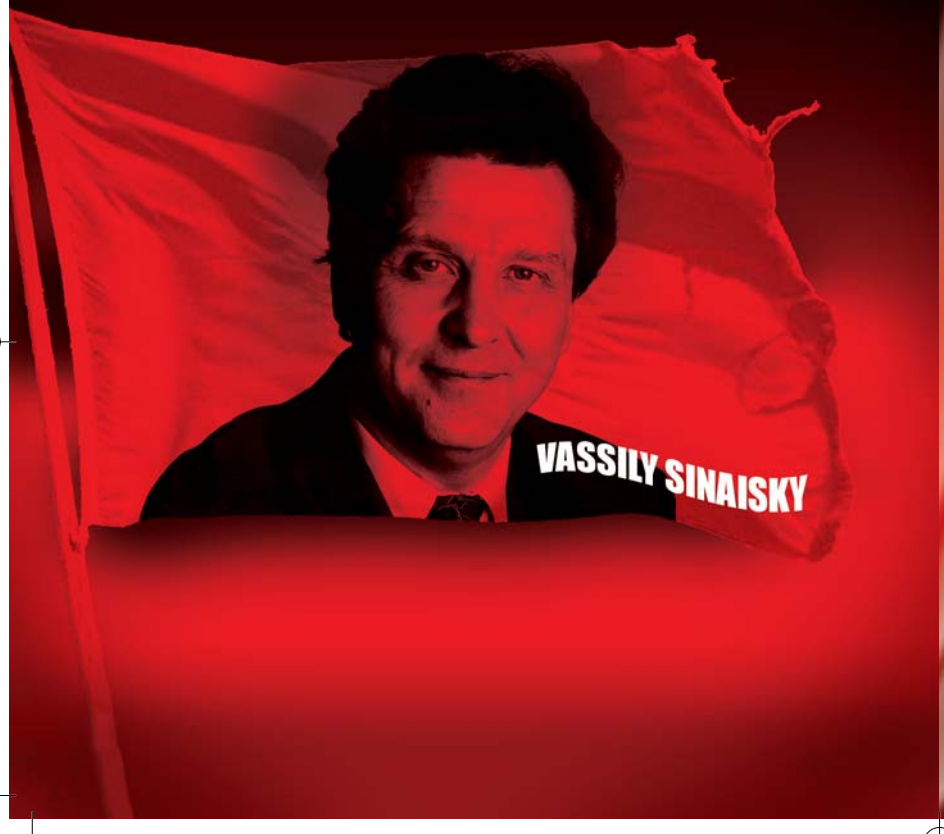
CHAN 10023 Front.qxd 4/5/07 12:30 pm Page 1

CHAN 10023



CHANDOS
MOVIES

includes premiere recording
THE MAXIM TRILOGY • A GIRL ALONE
THE MAN WITH A GUN • KING LEAR

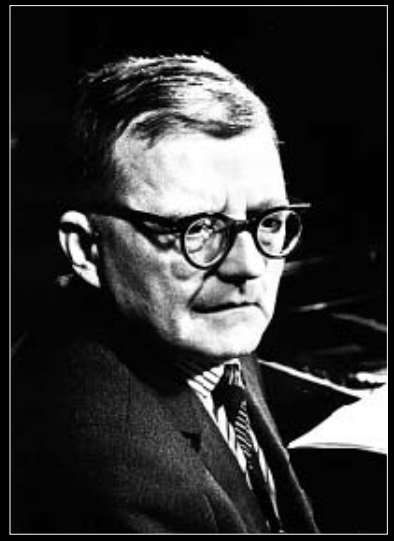
The FILM MUSIC of DMITRI SHOSTAKOVICH

VOLUME 1

BBC Philharmonic

VASSILY SINAISKY

CHAN 10023 BOOK.qxd 4/5/07 12:32 pm Page 2



AKG

Dmitri Shostakovich

The Film Music of Dmitri Shostakovich (1906–1975) Volume 1

Fragments from the music to the 'Maxim' trilogy, Op. 50a **27:15**

(Arr. Lev Atovmyan)

1		Introduction: 'Courage, my friends'. Moderato*	4:18
2		Attack. Allegro	1:51
3		Death of the Old Worker. Adagio	5:58
		Peter Dixon cello	
4		Waltz. Allegro sostenuto	3:17
5		Demonstration. Allegretto	2:30
6		Struggle at the Barricades. Allegro con brio	4:53
7		Funeral March. Tempo di marcia funèbre –	2:37
8		Finale	1:30

premiere recording

Music from 'The Man with a Gun', Op. 53 **8:22**

9	I	Overture. Allegretto	1:54
10	II	October. Allegro moderato	3:25
11	III	Smol'ny Palace. Allegretto	1:49
12	IV	Finale. Moderato	1:02

		Music from 'A Girl Alone', Op. 26	**21:02**
13		Altai. Adagio	3:05
14		In Kuzmina's Hut. Largo	3:51
15		Bai leads the children to tend the sheep **Jennifer Galloway** oboe	2:53
16		Schoolchildren. Adagio – Allegretto	2:38
17		Adagio	2:14
18		The Chief sleeps and gets up. Adagio	3:56
19		Galop: 'How good life will be!'. Allegro	2:06
		Music from 'King Lear', Op. 137	**18:18**
20	8	The Fool's Waterpipe. Moderato **Mark Jordan** E flat clarinet	0:41
21	11	Prelude: The March of Time. Adagio	2:33
22	12	Lear's Castle. Adagio	2:39
23	14	The Catastrophe begins. Adagio	2:53
24	15	The Voice of Truth. Adagio	3:04
25	16	Storm. Moderato	2:21
26	18	After the Storm. Adagio	2:44
27	19	Finale: The Fool. Moderato	0:52
			TT 75:16

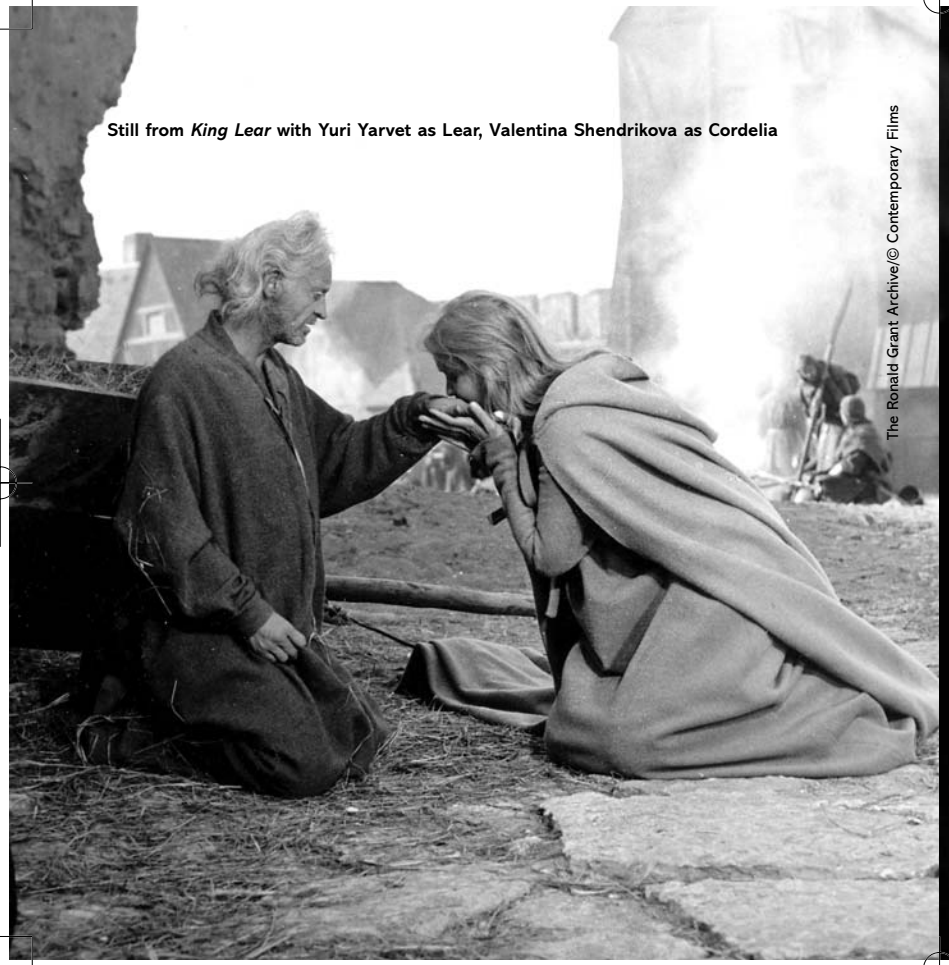
Sheffield Philharmonic Chorus*
Darius Battiwalla chorus master
BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Vassily Sinaisky

The Film Music of Dmitri Shostakovich, Volume 1

Throughout his career, willingly or not and with mixed success, Shostakovich worked in the film industry. As a student he played piano in silent cinemas, and over the next forty-odd years he wrote almost forty film scores, in genres ranging from war films to literary adaptations to comedies.

In 1921 teenagers Grigori Kozintsev and Leonid Trauberg set up FEKS (The Factory of the Eccentric Actor), a theatre company whose avowed aim was to shock. In 1929 they made the film *New Babylon* for which Shostakovich wrote music to be performed live. Its subject, the Paris Commune, was sound, but the avant-garde film was politically out of step with the times and – with the music performed terribly – was a flop. But the directors loved the score and asked Shostakovich to write music for their next film, **A Girl Alone** (1931). In this film a Leningrad teacher is sent, on the eve of her wedding, to work in the remote Altai. The locals resent the children being taken away from shepherding duties and decide to leave the teacher to die of exposure. Fortunately, the children are on her side and the villagers soon have a change of heart, while the teacher overcomes her initial bitterness about the posting and grows to recognise the importance of her work. Made as a silent film with the score synchronised later, there was less chance of things going wrong with *A Girl Alone*, at least technically, which may have attracted Shostakovich. But he had also learned a lesson from *New Babylon* and this time, rather than large movements, he composed a mosaic of smaller fragments, simplifying the task of editing together images and music. His kaleidoscopic portrayal of the harsh landscape and the film's various moods stretched Soviet recording technology to the limit, but Stalin was impressed enough with this film and *The Golden Mountains* (also scored by Shostakovich) to order additional investment to improve matters.

But even as *A Girl Alone* was being made the artistic atmosphere in the Soviet Union was changing. FEKS' satirical approach was becoming less acceptable, and would soon be condemned as 'formalistic', but in any case the directors' methods were evolving. Their trilogy, **The Youth of Maxim** (1935), **The Return of Maxim** (1937) and **The Vyborg Side** (1939), charting the rise of a Soviet everyman from apolitical worker to head of the national bank, grew increasingly conventional. In the middle of filming, the full forces of the Great Terror were unleashed. Shostakovich's opera *Lady*



Still from *King Lear* with Yuri Yarvet as Lear, Valentina Shendrikova as Cordelia

The Ronald Grant Archive/© Contemporary Films

Macbeth of Mtsensk and his ballet *The Limpid Stream* were condemned in *Pravda*, leaving his works rarely performed so that, as well as the unthinkable possibility that he might, like thousands of others, be imprisoned or executed, there was also the problem of money. Films were a useful source of income which he would eke out with suites for concert use. Why he waited until 1961 with the *Maxim* films is unclear, but when the ever-faithful Lev Atovmyan compiled a suite (as he did for many of the other films) he did not include any music from *The Vyborg Side*, although he did, strangely, include two pieces ('Introduction' and 'Demonstration') from the 1949 civil war film *The Unforgettable Year 1919*. Much of the music for the trilogy was based on revolutionary songs such as 'Courage, my friends' and 'You fell as victims', an iconic piece that also turns up in *The Great Citizen* and the Eleventh Symphony as well as in works by other composers. In additon to bringing in money, *Maxim*'s less eccentric style and immense popularity may have been a political buffer, protecting the composer to some degree, and at the end of the series Lenfilm were besieged with letters pleading for a continuation, or even films about Maxim's (as yet unborn) children.

Around this time friend and former Eccentric Sergei Yutkevich, encountering difficulties with his film *The Miners*, was looking for a safe project. Nikolai Pogodin's play *November*, showing an ordinary soldier's life-changing encounter with Lenin, was perfect. Ironically Pogodin had written it as a film script but, frustrated by delays, had rewritten it as a play. Back in film form, **The Man with a Gun** was released in 1938 and is an early example of *kinoleniniana* – films about Lenin – a genre of which Yutkevich was to be a major exponent. Shostakovich provided the music and hedged his bets by announcing a forthcoming 'Lenin' symphony inspired by Mayakovsky's epic poem. However, *The Man with a Gun* was enthusiastically received, the situation eased and the symphony, if it had ever been seriously considered, was never written. Again, the musical contribution to the film was not enormous and though Shostakovich claimed to have studied revolutionary songs to help him in the work, the melody of the theme song 'The Clouds hang heavy' was composed by Pyotr Armand, one of the film's writers. In the 1960s several Lenin films were re-released shorn of scenes showing Stalin, which meant in this case that some of Shostakovich's music was also removed.

Over thirty years later, and now tending to limit his cinema collaborators to close friends, Shostakovich wrote his last film score. None was closer to him than Kozintsev, co-director of *New Babylon*. Kozintsev had split from

Trauberg after the war, and was enjoying an indian summer with *Hamlet* (1964) and **King Lear** (1970). Both are outspoken comments about their times and *King Lear*, a grim take on a rudderless state, is among other things a biting condemnation of Brezhnev's stagnation. Kozintsev's films had always been close to Shostakovich's heart (*Don Quixote* was the only feature he didn't score) and both were life-long lovers of Shakespeare, having collaborated on stagings of *King Lear* in 1941 and *Hamlet* in 1954. Shostakovich took on the film despite his increasing ill-health, working enthusiastically to match Kozintsev's pared-down, elemental visuals with a sharply-etched score. He wrote around seventy numbers in all, though only about half of them were used in the film. As with *A Girl Alone* he concentrated on small, independent pieces that could be reorganised easily and even invited Kozintsev to cut up the choral lament and rearrange it as necessary (an offer not taken up). Kozintsev died in 1973 planning a Gogol film which Shostakovich was to have scored. Few directors now survived with whom the composer shared an outlook. Shostakovich himself died in 1975: it is appropriate that the end of his cinema career should have found him working with a close friend on his twin literary loves, Shakespeare and Gogol.

© 2002 John Riley

Sheffield Philharmonic Chorus is one of the leading amateur choruses in the north of England and has been singing the major works of the choral repertoire in Sheffield and the north for over sixty years. The Chorus has worked with many leading orchestras, and enjoyed a long association with Sir John Barbirolli in his years with The Hallé Orchestra. More recently it has worked with conductors such as Richard Hickox, Kent Nagano and Mark Elder. In 1994 the Chorus commissioned Geoffrey Poole's *Blackbird*, and the premiere of this work and other concerts performed by the Chorus have been broadcast on BBC Radio 3.

Universally recognised as one of Britain's finest orchestras, the **BBC Philharmonic** is based in Manchester where it performs regularly in the magnificent Bridgewater Hall as well as touring all over the world and recording programmes for BBC Radio 3. It has built an international reputation for outstanding quality and committed performances over an immensely wide-ranging repertoire. Gianandrea Noseda became Principal Conductor in September 2002 when Yan Pascal Tortelier, who was Principal Conductor from 1991, became Conductor Laureate. Vassily Sinaisky is the orchestra's Principal Guest Conductor, and Sir Edward Downes (Principal Conductor 1980–91) is Conductor Emeritus. The BBC Philharmonic has worked with many distinguished conductors and the orchestra's policy of introducing new and adventurous repertoire into its programmes has meant that many of the world's greatest composers have conducted the orchestra. In 1991 Sir Peter Maxwell Davies became the BBC Philharmonic's first ever Composer/Conductor and was succeeded in 2000 by James MacMillan.

Charismatic Russian conductor **Vassily Sinaisky** studied under Ilya Musin at the Leningrad Conservatoire, and in 1973 won Gold Medal at the Karajan Competition in Berlin. He has been Music Director and Principal Conductor of the Moscow Philharmonic Orchestra, Chief Conductor of the Latvian National Symphony Orchestra, Principal Guest Conductor of the Netherlands Philharmonic Orchestra, Music Director and Principal Conductor of the Russian State Orchestra and, since 1995, Principal Guest Conductor of the BBC Philharmonic. As a guest conductor he works with numerous orchestras including the Concertgebouw Orchestra, Philharmonia Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Montreal Symphony Orchestra, Dresden Philharmonic and Czech Philharmonic Orchestra. He has conducted many operas and recently made his debut with English National Opera. Vassily Sinaisky has made a number of recordings with the BBC Philharmonic for Chandos including works by Szymanowski, Shchedrin, Balakirev and Schreker.

Die Filmmusik von Dmitri Schostakowitsch, Teil 1

Zeit seiner Karriere arbeitete Schostakowitsch in der Filmindustrie, nicht immer ganz freiwillig und eher mit gemischtem Erfolg. Doch schon als Student spielte er Klavier bei Stummfilmaufführungen, und im Laufe der nächsten vier Jahrzehnte sollte er die Musik zu fast vierzig Filmen in den verschiedensten Gattungen schreiben, von Kriegsfilmen über Literaturverfilmungen bis zu Komödien.

1921 gründeten zwei Jugendliche, Grigori Kosinzew und Leonid Trauberg, die FEKS (Fabrik des Exzentrischen Schauspielers), eine auf Schockeffekte abzielende Theatertruppe. Für den 1929 von ihnen gedrehten Film *Das neue Babylon* schrieb Schostakowitsch eine Musik, die live aufgeführt werden sollte. Mit der Pariser Kommune hatten die Regisseure ein solides Thema gewählt, doch da der avantgardistische Streifen die politische Stimmung der Zeit verfehlte und die Musiker versagten, war das Resultat ein Desaster. Zumindest gefiel die Musik den Regisseuren, so dass sie Schostakowitsch auch zu ihrem nächsten Projekt heranzogen: **Allein** (1931). In diesem Film wird eine junge Lehrerin aus Leningrad kurz vor der Heirat in das ferne Altaigebirge versetzt. Entrüstet darüber, dass nun die Kinder von ihrer Hirtenarbeit abgehalten werden, wollen die Dorfbewohner die junge Frau in winterlicher Einsamkeit erfrieren lassen. Doch glücklicherweise ist sie inzwischen von den Kindern ins Herz geschlossen worden, und die Dorfbewohner besinnen sich bald eines Besseren, während die Lehrerin ihre anfängliche Bitterkeit über die Versetzung überwindet und den Wert ihrer Arbeit zu erkennen beginnt. *Allein* war ursprünglich als Stummfilm aufgenommen worden und die musikalische Begleitung wurde erst später synchronisiert, so dass zumindest vom technischen Standpunkt aus weniger missglücken konnte – eine Überlegung, die Schostakowitsch zugesagt haben dürfte. Aber *Das neue Babylon* hatte auch ihn selber hinzulernen lassen, so dass er diesmal keine ausgedehnten Sätze komponierte, sondern ein Mosaik aus kleineren Bruchstücken, die sich leichter dem Bildschnitt anpassen ließen. Die kaleidoskopische Darstellung der unwirtlichen Natur und die Stimmungsvielfalt des Film stellten höchste Anforderungen an die sowjetische Aufnahmetechnik, doch Stalin war von diesem Film wie auch von *Goldene Berge* (ebenfalls mit Musik von Schostakowitsch) derart begeistert, dass er zusätzliche staatliche Mittel für technische Verbesserungen verfügbar machte.

Unterdessen schlug der Wind in der Sowjetunion um. Der satirische Ansatz der FEKS begann zu missfallen und sollte bald als "formalistisch" abgelehnt werden, während Kosinzew und Trauberg von sich aus einen neuen Realismus anstrebten. Ihre Trilogie **Maxims Jugend** (1935), **Maxims Rückkehr** (1937) und **Die Wyborger Seite** (1939) verfolgt den Aufstieg eines typischen Sowjetrussen, der vom apolitischen Arbeiter zum Chef der Staatsbank aufsteigt, und verfällt filmisch zunehmend der Konvention. Inmitten der Dreharbeiten entfesselte sich der große Terror der stalinistischen Verfolgungen. Schostakowitsch wurde im Parteiorgan *Prawda* mit seiner Oper *Lady Macbeth von Mzensk* und seinem Ballett *Der helle Bach* denunziert. Seine Werke kamen kaum noch zur Aufführung, so dass ihn finanzielle Sorgen plagten, ganz zu schweigen von der Furcht vor dem unausdenkbaren Schicksal, wie so viele andere verhaftet oder hingerichtet zu werden. Filme erwiesen sich da als nützliche Einkommensquelle, zumal deren Musik zu Konzertsuiten umgearbeitet werden konnte. Warum er mit der Maxim-Trilogie bis 1961 wartete, wissen wir nicht, und als der treue Lew Atowmjan eine Suite erstellte (wie er es auch bei vielen anderen Filmen tat), ließ er *Die Wyborger Seite* völlig außer acht, obwohl er seltsamerweise zwei Stücke ("Einleitung" und "Demonstration") aus dem 1949 gedrehten Bürgerkriegsfilm *Das unvergessliche Jahr 1919* einbezog. Die Trilogie hatte sich musikalisch stark an Revolutionsliedern orientiert, wie "Nur Mut, Genossen" und "Ihr seid als Opfer gefallen", einem symbolträchtigen Stück, das auch in *Der große Staatsbürger* und der 11. Sinfonie sowie in Werken anderer Komponisten anklingt. Abgesehen von der finanziellen Rückendeckung, die ihm die Musik aus der Trilogie verschuf, könnten auch der weniger exzentrische Stil von *Maxim* und seine ungeheure Popularität den Komponisten politisch abgeschirmt haben; jedenfalls wurde Lenfilm anschließend mit Briefen überhäuft, die um eine Fortsetzung der Reihe, ja selbst um Filme über die (noch gar nicht geborenen) Kinder Maxims baten.

Etwa zu jener Zeit war der mit Schostakowitsch befreundete (und FEKS-Mitbegründer) Sergej Jutkewitsch, der mit seinem Film *Bergarbeiter* in Nöten geraten war, wohl auf der Suche nach einem sicheren Projekt. Als idealer Stoff bot sich ein Drama von Nikolai Pogodin an, das unter dem Titel *November* die lebensverändernde Begegnung eines einfachen Soldaten mit Lenin behandelt. Ironischerweise hatte Pogodin selber zuerst an einen Film gedacht und erst aus Verärgerung

über eintretende Verzögerungen das Drehbuch zu einem Bühnenstück umgeschrieben. Der 1938 nun doch veröffentlichte Film **Mann mit Gewehr** ist ein frühes Beispiel der Gattung *Kinoleniniana* (Filme über Lenin), die sich in den folgenden Jahren unter Jutkewitsch entfalten sollte. Schostakowitsch lieferte die Musik und ging auf Nummer Sicher, indem er eine von Majakowskis Versepos inspirierte "Lenin-Sinfonie" ankündigte. *Mann mit Gewehr* fand jedoch eine begeisterte Aufnahme, die Situation entspannte sich, und die Sinfonie kam – selbst wenn sie je ernsthaft erwogen worden sein sollte – nie zustande. Auch hier hielt sich der musikalische Beitrag zum Film in Grenzen, und obwohl Schostakowitsch behauptete, zur Erleichterung der Arbeit Revolutionslieder recherchiert zu haben, stammt die Melodie zu dem Titellied "Düster hängen die Wolken" von Pjotr Armand, einem der Drehbuchautoren. In den Sechzigerjahren kamen mehrere Lenin-Filme abermals in den Vertrieb, nun allerdings von allen Szenen mit Stalin befreit, so dass auch die von Schostakowitsch geschriebene Musik gekürzt wurde.

Über dreißig Jahre später komponierte Schostakowitsch seine letzte Filmmusik. Er arbeitete inzwischen nur noch mit seinen engsten Filmfreunden zusammen, und keiner stand ihm näher als Kosinzew, der Koregisseur von *Das neue Babylon*. Kosinzew hatte nach dem Krieg die Partnerschaft mit Trauberg aufgelöst und erlebte mit *Hamlet* (1964) und **König Lear** (1970) einen zweiten Frühling. Beide Filme sind kritische Zeitkommentare, und *König Lear*, mit seiner bitteren Darstellung eines planlosen Staates, stellt eine scharfe Verurteilung der Stagnation unter Breschnjew dar. Schostakowitsch hatte schon immer die Filme Kosinzews bewundert (*Don Quichote* war dessen einziger Spielfilm ohne seine Musik), und als langjährige, große Shakespeare-Verehrer hatten sie zusammen an Bühneninszenierungen von *König Lear* (1941) und *Hamlet* (1954) gearbeitet. Schostakowitsch übernahm den Filmauftrag, obwohl er nicht mehr bei bester Gesundheit war, und machte sich begeistert daran, die auf das Wesentliche reduzierten Bilder Kosinzews durch eine scharf umrissene Partitur zu ergänzen. Insgesamt schrieb er rund siebzig Stücke, von denen letztlich nur etwa die Hälfte verwendet wurde. Wie bei *Allein* konzentrierte er sich auf kurze, unabhängige Stücke, die sich leicht umorganisieren ließen, und bot Kosinzew sogar an, dieser möge selber den Trauerchor zerlegen und nach Bedarf neu arrangieren (was jener ablehnte). Kosinzew starb 1973. In Vorbereitung war ein Gogol-Film, zu dem Schostakowitsch die Musik schreiben sollte. Es gab nur noch wenige Regisseure, deren Perspektive der Komponist zu teilen vermochte. 1975 starb auch

Schostakowitsch selbst. Die Zusammenarbeit mit einem seiner engsten Freunde an Projekten nach Shakespeare und Gogol, die beide zutiefst verehrten, setzte einen angemessenen Schlusspunkt unter seine Filmkarriere.

© 2002 John Riley

Übersetzung: Andreas Klatt

Der **Sheffield Philharmonic Chorus** gehört zu den führenden Amateurchören Nordenglands und widmet sich seit über sechzig Jahren durch die Region den großen Werken des Chorrepertoires. Der Chor ist mit vielen namhaften Orchestern aufgetreten, besonders in langjähriger Zusammenarbeit mit Sir John Barbirolli und dem Hallé Orchestra. In neuerer Zeit ist der Chor u.a. von Richard Hickox, Kent Nagano und Mark Elder dirigiert worden. Geoffrey Poole komponierte 1994 für den Sheffield Philharmonic Chorus das Auftragswerk *Blackbird*, dessen Premiere, ebenso wie andere Konzerte des Chors, von BBC Radio 3 übertragen wurde.

Die **BBC Philharmonic** gilt allgemein als eines der besten Orchester Großbritanniens. Sie hat ihren Sitz in Manchester aus, wo sie in der Bridgewater Hall regelmäßig auf dem Programm steht und Rundfunkkonzerte für BBC Radio 3 aufnimmt, wenn sie nicht auf internationalen Gastspielreisen unterwegs ist. Das Orchester hat einen weltweiten Ruf für überragende Qualität und interpretatives Engagement in einem ungewöhnlich breit gefächerten Repertoire. Gianandrea Noseda übernahm im September 2002 die Rolle des Chefdirigenten von Yan Pascal Tortelier, als dieser nach elf Jahren zum Ehrendirigent ernannt wurde. Wassili Sinaiski ist der Erste Gastdirigent des Orchesters und Sir Edward Downes (Chefdirigent 1980–1991) sein Emeritierter Dirigent. Darüber hinaus haben zahlreiche Spitzendirigenten die BBC Philharmonic geleitet, nicht zuletzt im Rahmen einer vor dem Neuen unerschrockenen und experimentierfreudigen Programmpolitik. Sir Peter Maxwell Davies wurde 1991 zum Hauskomponisten bzw -dirigenten der BBC Philharmonic ernannt; im Jahr 2000 übernahm James MacMillan diese Position.

Der charismatische russische Dirigent **Wassili Sinaiski** studierte bei Ilya Musin am Leningrader Konservatorium und wurde 1973 mit der Goldmedaille beim Karajan-Wettbewerb in Berlin ausgezeichnet. Er war Musikdirektor und Chefdirigent der Moskauer Philharmoniker, Chefdirigent des Nationalen Sinfonieorchesters von Lettland, Hauptgastdirigent des Nederlands Philharmonisch Orkest, Musikdirektor und Chefdirigent des Staatlich Russischen

Sinfonieorchesters und seit 1995 Erste Gastdirigent der BBC Philharmonic. Als Gastdirigent leitet er Orchester wie das Concertgebouw Orkest, Philharmonia Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Montreal Symphony Orchestra, die Dresdner Philharmonie und die Tschechischen Philharmonie. Er hat viele Opern dirigiert und hat vor kurzem sein Debüt an der English National Opera gegeben. Wassili Sinaiski hat für Chandos mehrere Schallplatten mit der BBC Philharmonic aufgenommen, darunter Werke von Szymanowski, Schtschedrin, Balakirew und Schreker.

Still from *The Youth of Maxim*

La musique de film de Dmitri Chostakovitch, volume 1

Tout au long de sa carrière, Chostakovitch travailla, bon gré mal gré et avec un succès mitigé, pour l'industrie cinématographique. Étudiant, il jouait du piano dans les cinémas pour accompagner les films muets, et pendant les quelque quarante années qui suivirent, il écrivit presque quarante musiques de film, dans des genres s'étendant du film de guerre aux adaptations littéraires et aux comédies.

En 1921, deux adolescents, Grigori Kozintsev et Leonid Trauberg, créèrent la FEKS (Fabrique de l'acteur excentrique), compagnie de théâtre s'étant ouvertement donnée pour but de choquer. En 1929, ils tournèrent le film *La Nouvelle Babylone* pour lequel Chostakovitch écrivit une musique devant être jouée "live". Bien que pourvu d'un bon sujet, la Commune de Paris, ce film d'avant-garde était politiquement déphasé par rapport aux idées de l'époque et – sa musique étant fort mal jouée – fut un fiasco. Toutefois les réalisateurs, qui avaient été conquis par la partition, demandèrent à Chostakovitch d'écrire la musique de **Seule** (1931), leur film suivant. Dans ce film, une enseignante de Leningrad sur le point de se marier se trouve mutée dans le lointain massif de l'Altaï. Les autochtones, indignés de voir leurs enfants soustraits à leurs tâches de bergers, s'apprêtent à la laisser mourir de froid. Heureusement les enfants l'adorent et les villageois changent bientôt d'avis. De son côté, la jeune fille surmonte l'amertume que lui inspire initialement sa mutation et finit par reconnaître l'importance de son travail. Comme *Seule* devait être réalisé sous forme de film muet et la musique synchronisée ultérieurement, les choses semblaient avoir moins de chance de mal tourner, au moins sur le plan technique, et ce fut peut-être ce qui attira Chostakovitch. Toutefois il avait aussi probablement tiré une leçon de l'échec de *La Nouvelle Babylone*, et cette fois, au lieu d'écrire de vastes mouvements, il composa une mosaïque de fragments plus courts, simplifiant le montage des images et de la musique. Son évocation kaléidoscopique du paysage inhospitalier de l'Altaï et les différentes atmosphères abordées par le film mirent à rude épreuve la technologie soviétique de l'enregistrement, mais Staline fut suffisamment impressionné par ce film et par *Les Montagnes d'Or* (dont la musique était aussi de Chostakovitch) pour ordonner des investissements supplémentaires afin de remédier à la situation.

Cependant, alors même que l'on tournait *Seule*, l'atmosphère artistique de l'Union soviétique était en train de changer. L'approche satirique de la FEKS devenait moins acceptable et allait bientôt être condamnée et taxée de "formalisme", mais de toute façon les méthodes des réalisateurs étaient elles-mêmes en train d'évoluer. Leur trilogie, **La Jeunesse de Maxime** (1935), **Le Retour de Maxime** (1937) et **Du côté de Vyborg** (1939), qui suivait l'ascension d'un simple citoyen soviétique de travailleur apolitique à directeur de la banque nationale, devenait de plus en plus conventionnelle. Au milieu du tournage, la Grande Terreur se déchaîna dans toute sa fureur, l'opéra de Chostakovitch *Lady Macbeth du district de Mtsensk* et son ballet *Le Ruisseau clair* furent condamnés dans *La Pravda*. Ses œuvres furent dès lors rarement jouées, de sorte qu'en plus de redouter l'insupportable éventualité d'être un jour emprisonné voire exécuté, comme des milliers d'autres, il connut des problèmes d'argent. Les films s'avérèrent une source utile de revenus qu'il arrondissait grâce à la parution de suites destinées aux concerts. Les raisons qui le poussèrent à attendre jusqu'en 1961 dans le cas de la trilogie des *Maxime*, restent peu claires, mais, lorsque son fidèle ami Lev Atovmyan en compila une suite (comme il le fit pour bon nombre des autres films) il n'y inclut aucune musique tirée de *Du côté de Vyborg*, bien qu'il y inclût, assez bizarrement, deux pièces ("Introduction" et "Manifestation") provenant d'un film de 1949 consacré à la guerre civile, *L'Inoubliable Année 1919*. Une grande partie de la musique de la trilogie était basée sur des chants révolutionnaires tels que "Courage, mes amis" et "Vous êtes tombés victimes", air emblématique qui revient aussi dans *Le Grand Citoyen* et la Onzième symphonie, ainsi que dans les œuvres d'autres compositeurs. Mis à part les revenus que lui valut son travail sur la trilogie, il se peut que le style moins excentrique des *Maxime* et leur immense popularité aient servi de tampon sur le plan politique et soient parvenus, dans une certaine mesure, à protéger le compositeur. À la fin de la série, Lenfilm fut assiégée de lettres implorant la venue d'une suite ou même de films sur les enfants (pas encore nés) de Maxime.

Vers cette époque, un ami de Chostakovitch et ancien membre des Excentriques, Sergeï Yutkevitch, qui avait rencontré des difficultés avec son film *Les Mineurs*, était à la recherche d'un projet sans danger. La pièce de Nikolaï Pogodine, *Novembre*, relatant le bouleversement qu'une rencontre avec Lénine avait amené dans la vie d'un soldat comme les autres, était parfaite. Le côté ironique de la situation était que Pogodine avait d'abord écrit l'œuvre sous forme de scénario de film,

mais contrarié par les retards encourus, l'avait réécrite sous forme de pièce. Redevenu film, **L'Homme au fusil** sortit en 1938 et constitue un des premiers exemples de *kinoleniniana* – films sur Lénine – genre dont Yutkevitch devait devenir un des grands champions. Chostakovitch fournit la musique, mais para à toute éventualité en annonçant la venue d'une "Symphonie Lénine" tirant son inspiration du poème épique de Mayakovski. Toutefois *L'Homme au fusil* fut accueilli avec enthousiasme, la situation se calma et la symphonie, au cas où sa composition aurait été sérieusement envisagée, ne fut jamais écrite. À nouveau le film ne demandait pas une contribution musicale énorme et, bien que Chostakovitch eût affirmé avoir étudié des chants révolutionnaires pour l'aider dans ce travail, la mélodie du chant principal "De lourds nuages menacent" fut composée par Pyotr Armand, un des auteurs du film. Dans les années 1960, plusieurs films consacrés à Lénine ressortirent dépouillés des scènes montrant Staline, ce qui dans ce cas signifie qu'une partie de la musique de Chostakovitch fut aussi retirée.

Ce fut plus de trente années plus tard que Chostakovitch écrivit sa dernière musique de film. Il tendait alors à n'accepter de collaborer au cinéma qu'avec des amis proches, et il n'en était de plus proche que Kozintsev, co-réalisateur de *La Nouvelle Babylone*. Ce dernier, qui s'était séparé de Trauberg après la guerre, connut un regain de popularité avec *Hamlet* (1964) et **Le Roi Lear** (1970). Les deux œuvres forment des commentaires cinglants sur leur époque, et *Le Roi Lear*, sinistre prise de vue d'un État à la dérive, est entre autres choses une condamnation mordante de la politique de stagnation de Brejnev. Chostakovitch avait toujours pris à cœur les films de Kozintsev (*Don Quichotte* fut le seul long métrage dont il n'écrivit pas la musique) et les deux amis furent toute leur vie des fervents de Shakespeare; ils avaient collaboré à des mises en scène du *Roi Lear* en 1941 et de *Hamlet* en 1954. Chostakovitch accepta de travailler à la musique du film malgré la détérioration de son état de santé, et travailla avec enthousiasme à associer aux images réduites, élémentaires de Kozintsev une musique aux contours tranchés. Il écrivit soixante-dix numéros au total, dont seulement la moitié environ fut utilisée dans le film. Comme il l'avait fait pour *Seule*, il se concentra sur la production de courts passages indépendants pouvant être facilement réarrangés, il invita même Kozintsev à couper la complainte chantée par le chœur pour la réarranger si nécessaire (offre qui fut déclinée). Kozintsev mourut en 1973, il se préparait à tourner un film sur Gogol dont Chostakovitch devait aussi écrire la musique. Peu nombreux étaient désormais les réalisateurs dont le compositeur partageait le point de vue. Chostakovitch mourut en 1975: il semble approprié qu'à la fin de sa carrière nous le trouvions en train de travailler avec un ami cher sur ses deux grandes passions littéraires, Shakespeare et Gogol.

© 2002 John Riley

Traduction: Marianne Fernée

Le **Sheffield Philharmonic Chorus** est l'un des meilleurs chœurs amateurs du nord de l'Angleterre. Il a chanté les grandes œuvres du répertoire choral à Sheffield et dans le nord du pays depuis plus de soixante ans, et s'est produit avec de nombreux orchestres importants. Il a entretenu une longue association avec Sir John Barbirolli pendant la période où il dirigeait le Hallé Orchestra. Plus récemment, le Sheffield Philharmonic Chorus a chanté sous la direction de chefs tels que Richard Hickox, Kent Nagano et Mark Elder. En 1994, il a commandé une œuvre à Geoffrey Poole, *Blackbird*. La création de cette œuvre, et d'autres concerts du Chœur ont été diffusés par BBC Radio 3.

Reconnu partout comme l'un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, le **BBC Philharmonic** est basée à Manchester et se produit régulièrement au magnifique Bridgewater Hall, la salle de concerts de la ville, parallèlement à ses tournées dans le monde entier et ses enregistrements pour BBC Radio 3. L'ensemble s'est forgé une réputation internationale pour l'excellence de ses interprétations passionnées dans un vaste répertoire. En septembre 2002 Gianandrea Noseda succèda à Yan Pascal Tortelier (chef principal depuis 1991) lorsque ce dernier fut nommé chef lauréat. Vassili Sinaïski est chef principal invité et Sir Edward Downes (chef principal de 1980 à 1991) en est le chef honoraire. Le BBC Philharmonic s'est produit sous la direction de nombreux chefs distingués et, par suite de sa politique d'introduire dans ses programmes des œuvres nouveaux et innovateurs, plusieurs des grands compositeurs du monde ont également dirigé l'orchestre. En 1991 Sir Peter Maxwell Davies devint le premier chef/compositeur du BBC Philharmonic; James MacMillan lui succédà au poste en 2000.

Le charismatique chef d'orchestre russe **Vassili Sinaïski** fit ses études avec Ilia Musin au Conservatoire de Léningrad et remporta en 1973 la Médaille d'Or du Concours Karajan à Berlin. Il a été directeur musical et chef principal de l'Orchestre philharmonique de Moscou, chef principal de l'Orchestre symphonique de Lettonie, premier chef invité de l'Orchestre philharmonique néerlandais, directeur musical et chef principal de

l'Orchestre de l'État russe. Depuis 1995 il est aussi premier chef invité du BBC Philharmonic. Il a été invité à travailler avec de nombreux orchestres tels l'Orchestre du Concertgebouw, le Philharmonia Orchestra, le City of Birmingham Symphony Orchestra, l'Orchestre symphonique de Montréal, la Philharmonie de Dresde et l'Orchestre philharmonique tchèque. Il a dirigé de nombreux opéras et vient de faire ses débuts avec l'English National Opera. Vassili Sinaïski a fait plusieurs enregistrements avec le BBC Philharmonic pour Chandos, entre d'autres d'œuvres de Szymanowski, Shchedrin, Balakirev et Schreker.

Courage, mes amis

Courage, mes amis, nous avançons tous ensemble bras dessus bras dessous, avec une seule pensée:
qui dira à la tempête de se calmer, qui sur terre a tant de puissance,
qui sur terre a tant de puissance?

Que notre mélodie se répande au loin, qu'elle vole partout.
Notre étendard flotte sur le monde, portant l'appel aux armes,
fracas de la vengeance, et diffusant la semence du futur;
il brûle, il rutile, c'est notre sang qui brûle dans ces flammes,
c'est le sang des travailleurs qui est sur cet étendard.

Le monde sans âme, morne et froid, est enfin sur le point de mourir;
mais la liberté des travailleurs signifie le bonheur, et la fraternité en sera la gloire suprême.

Que notre mélodie se répande au loin, qu'elle vole partout *etc.*

Bien que les serviteurs des ténèbres veuillent réparer de force le filet brisé,
la perversité aveugle tombera impuissante, mais le bien ne peut mourir, le bien ne peut mourir.

Que notre mélodie se répande au loin, qu'elle vole partout *etc.*

Bien que les serviteurs des ténèbres veuillent réparer de force le filet brisé,
que notre mélodie se répande au loin, que notre mélodie se répande au loin.
Gloire, gloire, gloire!

Traduction de l'anglais: Marianne Fernée

Nur Mut, Genossen

Nur Mut, Genossen, Arm in Arm marschieren wir und wissen nur eins:
Wer kann dem Sturm noch Einhalt gebieten, wer hätt' auf Erden die Kraft,
Wer hätte auf Erden solche Kraft?

Lasst unser Lied in der Ferne verklingen, lasst es rundum erschallen.
Unser Banner flattert über der Welt, es ruft Euch zu den Waffen,
Vom Zorn der Rache ist es erfüllt, und es sät die Saat von Morgen;
Es brennt, es lodert, unser Blut nährt das Feuer,
Unser Banner trägt Arbeiterblut.

Die öde Welt, voll Dumpfheit und Kälte, steht endlich vor dem Verderben;
Doch freie Arbeit ist unser Glück, in Bruderschaft wird sie gipfeln.

Lasst unser Lied in der Ferne verklingen, lasst es rundum erschallen *usw.*

Wieder wollen die Schergen der Nacht uns gewaltsam in Fesseln schlagen,
Doch blinde Bosheit hat keine Macht, das Gute kann nicht vergehen, das Gute kann nicht vergehen.

Lasst unser Lied in der Ferne verklingen, lasst es rundum erschallen *usw.*

Wieder wollen die Schergen der Nacht uns gewaltsam in Fesseln schlagen,
Lasst unser Lied in der Ferne verklingen, lasst unser Lied in der Ferne verklingen.
Uns ist der Sieg und der Ruhm!

Übersetzung aus dem Englischen: Andreas Klatt

1 **Смелей Друзья**

Смелей, друзья, идём все вместе рука с рукой и мысль одна:
кто скажет буре "стой на месте", чья власть на свете так сыльна,
чья власть на свете так сыльна?

Лейся вдаль, наш напев, мчись кругом.
Над миром наше знамя реет и несет клич борьбы,
мести гром, семя грядущего сеет,
оно горит и ярко рдеет – то наша кровь горит огнём,
то кровь работников на нем.

Бездушный мир, тупой, холодный, готов погибнуть, наконец;
но будет счастьем труд свободный и братство даст ему венец.

Лейся вдаль, наш напев, мчись кругом и т.д.

Пусть слуги тьмы хотят насильно связать разорванную сеть,
слепое зло падет бессильно, добро не может умереть, добро не может умереть.

Лейся вдаль, наш напев, мчись кругом и т.д.

Пусть слуги тьмы хотят насильно связать разорванную сеть, связать.
Лейся вдаль, наш напев, лейся вдаль, наш напев, напев, лейся вдаль.
Слава, слава, слава!

Л. Радин

Courage, my friends

Courage, my friends, we advance all together arm in arm and with one thought:
who will say to the storm 'keep still', whose power on earth is so strong,
whose power on earth is so strong?

Let our melody stream into the distance, let it fly all around.
Our banner flutters over the world, bearing the call to arms,
the thunder of vengeance, and sowing the seed of the future;
it burns, brightly it glows, it is our blood that burns in the flames,
it is the blood of the workers upon that banner.

The soulless world, dull and cold, is finally about to perish;
but free labour means happiness, and brotherhood will be its crowning glory.

Let our melody stream into the distance, let it fly all around *etc.*

Though the servants of darkness want to repair the shattered net by force,
blind wickedness will fall powerless, but good cannot die, good cannot die.

Let our melody stream into the distance, let it fly all around *etc.*

Though the servants of darkness want to repair the shattered net by force.
Let our melody stream into the distance, let our melody stream into the distance.
Glory, glory, glory!

Translation © 2002 Philip Taylor

CHAN 10023 BOOK.qxd 4/5/07 12:32 pm Page 24

Also available

The Film Music of William Alwyn, Volume 2
CHAN 9959

The Film Music of Sir Malcolm Arnold, Volume 2
CHAN 9851

Also available

The Film Music of Alan Rawsthorne
CHAN 9749

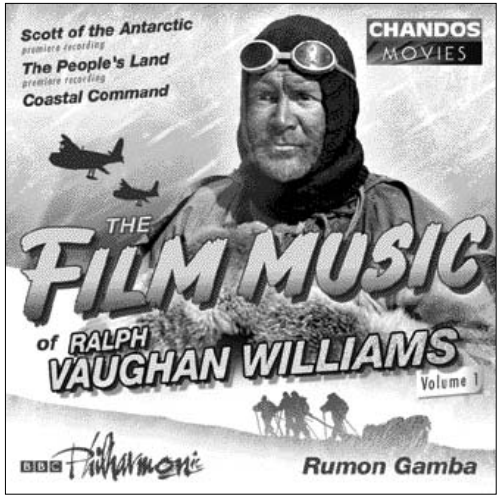
The Film Music of Sir Richard Rodney Bennett
CHAN 9867

The Film Music of Sir Arthur Bliss
CHAN 9896

The Film Music of Georges Auric
CHAN 9774

CHAN 10023 BOOK.qxd 4/5/07 12:32 pm Page 26

Also available



The Film Music of Vaughan Williams, Volume 1
CHAN 10007

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201.
Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

Any requests to license tracks from this or any other Chandos disc should be made directly to the Copyright Administrator, Chandos Records Ltd, at the above address.

Chandos 24-bit Recording
The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Recording producers Brian Pidgeon and Mike George
Sound engineer Stephen Rinker
Editor Christopher Brooke
Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 16 & 17 May 2002
Front cover Still from *The Vyborg Side* courtesy of BFI London / © Contemporary Films
Back cover Photograph of Vassily Sinaisky (photographer unknown)
Design Sean Coleman
Booklet typeset by Dave Partridge
Booklet editor Elizabeth Long
Copyright Boosey and Hawkes Music Publishers Ltd
℗ 2002 Chandos Records Ltd
© 2002 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HQ, England
Printed in the EU

CHAN 10023 Inlay.qxd 4/5/07 12:26 pm Page 1

recorded in 24 bit 96 kHz

CHANDOS DIGITAL **CHAN 10023**

1 - 8	**Fragments from the music to the Maxim trilogy, Op. 50a** (Arr. Lev Atovmyan)	27:15
9 - 12	*premiere recording* **Music from The Man with a Gun, Op. 53**	8:22
13 - 19	**Music from A Girl Alone, Op. 26**	21:02
20 - 27	**Music from King Lear, Op. 137**	18:18
		TT 75:16

Sheffield Philharmonic Chorus
Darius Battiwalla chorus master
BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Vassily Sinaisky

DDD

CHANDOS RECORDS LTD
Colchester . Essex . England

℗ 2002 Chandos Records Ltd © 2002 Chandos Records Ltd
Printed in the EU

THE FILM MUSIC OF DMITRI SHOSTAKOVICH, VOL. 1 - BBC Phil./Sinaisky

CHANDOS CHAN 10023

THE FILM MUSIC OF DMITRI SHOSTAKOVICH, VOL. 1 - BBC Phil./Sinaisky

CHANDOS CHAN 10023