

CHAN 10183

VASSILY SINAISKY

THE GOLDEN MOUNTAINS
THE GADFLY
VOLOCHAYEV DAYS
premiere recording

CHANDOS
MOVIES

The
FILM MUSIC of
DIMITRI **SHOSTAKOVICH**
VOLUME 2

BBC *Philharmonia*

VASSILY SINAISKY

Labrecht Music Collection

Dmitri Shostakovich

The Film Music of Dmitri Shostakovich (1906–1975)

Volume 2

Suite from 'The Golden Mountains', Op. 30 14:24 Incidental music to the film by Sergei Yutkevich

1	I Introduction. Moderato	1:21
2	II Waltz. Andante – Più mosso	4:48
	[III Fugue. Largo – Allegro]	
3	IV Intermezzo. Andante –	4:01
4	V Funeral March. Largo –	2:12
5	VI Finale. Largo	2:00

Suite from 'The Gadfly', Op. 97 42:20

Incidental music to the film by Alexander Faintsimmer

6	I Overture. Moderato con moto	2:45
7	II Contradance. Moderato	2:46
8	III Folk Festival	2:32
9	IV Interlude. Adagio –	2:18
10	V Barrel-organ Waltz. Allegretto	2:04
11	VI Galop. Allegro	1:56
12	VII Introduction. Andantino	6:23
13	VIII Romance. Allegro moderato – Andante con moto
Yuri Torchinsky violin	6:33
14	IX Intermezzo. Andante – Moderato – Tempo I	5:07
15	X Nocturne. Moderato
Peter Dixon cello	3:42
16	XI Scene. Moderato	2:51
17	XII Finale. Allegro non troppo – Allegro vivace –
Moderato con moto	3:16

*premiere recording***'Vlochayev Days', Op. 48****9:16**

Incidental music to the film by the Vasiliev brothers

18	I Overture. Allegretto	2:05
19	II The Japanese Attack. Allegretto	3:34
20	III [Fragment.] Allegro – Maestoso – Meno mosso	3:36

TT 66:08

BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Vassily Sinaisky

The Film Music of Dmitri Shostakovich, Volume 2

In one form or another, revolutionary activity and those who opposed it were recurring themes in Soviet art from the earliest days. Naturally, cinema was one of the conduits through which these themes were explored, and they frequently featured in films scored by Shostakovich.

The Golden Mountains (1931) was his third film score, though only his second synchronised soundtrack as his music for *New Babylon* (1929) was to be performed live. It was set in 1914 but inspired by the 1905 strike in St Petersburg's Putilov ironworks. This broke out a few days before the infamous 1905 Bloody Sunday massacre that would be the subject of Shostakovich's Eleventh Symphony (1957). The strike sparked a wave of similar uprisings throughout the country and quickly came to be seen as a decisive moment in the events of 1905, and in the history of revolution in general. Both in fact and in the film, the strike spread to Baku: for those who still did not see the parallel, director Sergei Yutkevich underlined it by dedicating the film to the strikers and by setting it in the barely disguised 'Krutilov' factory. Piotr, an impoverished peasant, moves to Petrograd to earn enough money to buy a

horse for his farm. The factory bosses see him as a sap and try to use him to break an impending strike: though he is initially persuaded, he eventually realises that he should support his fellow workers.

Shostakovich was developing a more symphonic approach to film scoring and was able to include some extended cues in *The Golden Mountains*. Whether or not the opening fanfare, reminiscent of the 'fate' motif in Tchaikovsky's Fourth Symphony, is intended to prefigure the forthcoming failure of the bosses' plot, it well echoes the emptiness of these characters. The temptation of Piotr is accompanied by a catchy waltz featuring an incongruous Hawaiian guitar, and despite the negative associations it became very popular, as did the song 'If Only I Had Mountains of Gold'. Shostakovich compiled a suite from the music almost immediately, but strangely did not include the song. It was the first time he had done this with a film score and the suite was premiered by the Bolshoi Orchestra in autumn 1931. The film premiere was unfortunately marred by outdated (though improving) Soviet sound technology; the erratic electricity supply made the projector

run too slowly, ruining the both the action and the music.

Although in the mid-1930s many Soviet films (even previously hailed ones) were banned, *The Golden Mountains* was re-released in 1936, albeit cut by about a third and having lost several of Shostakovich's cues in the process. One of these was the fugue for organ and orchestra that had accompanied the beginning of the strike but which in 1931 had divided critics, some feeling it was the high point of the film, while others saw it as a formalist deviation.

Following the *Pravda* denunciations of *Lady Macbeth of Mtsensk* and *The Limpid Stream* in 1936, Shostakovich's income fell by around two-thirds. He had little option but to accept cinema work, regardless of the quality of the films or the lack of opportunities they afforded in some cases to write interesting scores. Nevertheless, he still managed to produce some worthwhile music for these projects. *Volochayev Days* (1937) was directed by the Vasiliev brothers (who were unrelated but shared a surname) and was the follow-up to their massively successful *Chapaev* (1935), though that film had proved so popular they had little chance of topping it.

The action is set in 1918, at a time when Russo-Japanese relations had long been strained and when the Japanese, encouraged by anti-Bolshevik activity in Siberia, launched

an attack on Vladivostok (Britain and America also joined in but this is not mentioned, perhaps to avoid offending potential anti-Nazi allies). Throughout the film the Japanese are portrayed as deceitful: the commander claims to be visiting Russia to collect botanical specimens, and later on a document is presented for a signature, but it is written only in Japanese. Shostakovich gave them a crude pentatonic march blasted out on the brass which appears both when they torch a village and when they make a fake newsreel showing them exchanging gifts with the happy inhabitants. As soon as the filming is over, the gifts are snatched back and the head of the village is shot. There are two battle scenes: the first is an oddly comic affair and Shostakovich backs it up with a surprisingly light cue filled with his characteristic anapaestic rhythm (two short and a long beat) that would be the basis of the finale of his Sixth Symphony (1939).

After the death of Stalin, the Soviet film industry began to recover from his policy of concentrating on a few propaganda-filled 'masterpieces' such as *The Unforgettable Year 1919* (1949) and *The Fall of Berlin* (1950), both of which Shostakovich had scored. *The Gadfly* (1955) was one of an increasing number of populist films, and was based on English writer Ethel Voynich's novel, which was extremely popular in the Soviet Union. Despite the change in policy and the new freedoms of

Still from *Volochayev Days*

courtesy of BFI, London

the 'Thaw', *The Gadfly* – in which the illegitimate son of a cardinal joins the fight to unify Italy and is caught but faces the firing squad willingly – continues the themes of many earlier films, stressing the corrosive power of the Church, the necessity of binding disparate States into a strong whole and the importance to the country of self-sacrifice. The director was Alexander Faintsimmer: it is ironic that the fame of his other best-known film, *Lieutenant Kizhé* (1934), is also based on its score – in that case by Prokofiev. Shostakovich wrote a good deal of music for *The Gadfly*, though the process of editing meant that much of it was abbreviated in the film. When Lev Atovmian compiled a suite he introduced further changes, cutting, extending, combining and re-orchestrating various cues, and even composing new material. So, for instance, the organ music that accompanies visits to the church is re-orchestrated to make concert performances easier, while the most famous piece, the Romance, is a combination of two completely separate cues. This quickly proved a hit in the Soviet Union and numerous arrangements were made of it, but it was only when it was used as the theme music for the British television series *Reilly, Ace of Spies* that it became widely known in the West. Just as Shostakovich had added some Japanese colouring to his music for *Volochayev Days*,

so with *The Gadfly* he gently touched in some Italianisms, notably in the Neapolitan Dance, with its slithering clarinet. *The Gadfly* is full of colourful and effective music that works both in the film and (with Atovmian's help) the concert hall, though the melodrama was probably not much to Shostakovich's taste. It marked the end of a phase in Shostakovich's cinema work; from then on he would be more selective about the projects he accepted.

© 2004 John Riley

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 its 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.

Vassily Sinaisky studied under Ilya Musin at the Leningrad Conservatory. In 1973 he won a Gold Medal at the Karajan Competition in Berlin, and his international career was launched.

Recently he has been Music Director and Principal Conductor of Moscow Philharmonic from 1991 to 1996, Chief Conductor of the Latvian Symphony and Principal Guest Conductor of the Netherlands Philharmonic Orchestra. Between 2000 and 2002 he was Music Director and Principal Conductor of the Russian State Orchestra. As a guest conductor

he works with orchestras such as the Concertgebouw Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Orchestre National de France, Montreal Symphony Orchestra, Oslo Philharmonic Orchestra, City of Birmingham Symphony Orchestra, Czech Philharmonic Orchestra, Cincinnati Symphony Orchestra and Helsinki Philharmonic Orchestra.

Also renowned as an operatic conductor, Vassily Sinaisky was Principal Guest Conductor with the Bolshoi Opera and worked with the Latvian State Opera, among others. He has conducted two highly successful productions of *Carmen* and *Der Rosenkavalier* for English National Opera and is working with Komische Oper in Berlin conducting *Lady Macbeth of Mtsensk*.

He has made a number of recordings with the BBC Philharmonic Orchestra for Chandos including works by Szymanowski, Shchedrin, Balakirev and Schreker.

Die Filmmusik von Dmitri Schostakowitsch, Teil 2

Revolutionäre Aktivitäten und deren Gegenspieler waren von Anbeginn in immer neuen Formen wiederkehrende Themen der sowjetischen Kunst. Natürlich war das Kino eines der Medien, in denen diese Themen erkundet wurden, und sie tauchen auch häufig in Filmen auf, zu denen Schostakowitsch die Musik schrieb.

Bei **Die goldenen Berge** (1931) handelt es sich um seine dritte Filmmusik, da die Musik für *Das neue Babylon* (1929) jedoch für eine Live-Aufführung bestimmt war, war dies erst sein zweiter Film mit synchronisiertem Soundtrack. Die Handlung spielte 1914, basierte aber auf einem Streik, der sich 1905 in den St. Petersburger Putilov-Eisenwerken ereignet hatte. Dieser brach nur wenige Tage vor dem als Blutiger Sonntag bezeichneten berüchtigten Massaker aus, das Schostakowitschs Elfter Sinfonie (1957) als Thema dienen sollte. Der Streik löste im ganzen Land eine Welle ähnlicher Aufstände aus und wurde schon bald als entscheidender Moment in den Ereignissen von 1905 wie auch in der Geschichte der Revolution insgesamt gesehen. In der Realität wie im Film breitete der Streik sich bis Baku aus, und für diejenigen, die die Parallele immer noch nicht erkennen wollten, strich der

Regisseur Sergei Yutkewitsch diese noch dadurch heraus, daß er den Film den Streikenden widmete und ihn in der kaum verfremdeten "Krutilov"-Fabrik spielen ließ. Piotr, ein verarmter Bauer, zieht nach Petrograd, um genug Geld zu verdienen, damit er für seinen Hof ein Pferd kaufen kann. Die Fabrikleitung hält ihn für einen Tölpel und versucht, ihn zu benutzen, um einen drohenden Streik zu vereiteln; obwohl er sich anfangs überreden läßt, begreift er schließlich, daß er seine Arbeitskollegen unterstützen sollte.

Schostakowitsch entwickelte eine eher sinfonische Methode, Filmmusik zu schreiben, und es gelang ihm, in *Die goldenen Berge* einige ausgedehnte Sequenzen unterzubringen. Ganz gleich ob die an das "Schicksals"-Motiv aus Tchaikowskis Vierter Sinfonie erinnernde eröffnende Fanfare das Scheitern der Fabrikleitung vorwegnehmen soll, sie stellt jedenfalls anschaulich die Hohlheit dieser Gestalten dar. Die Versuchung Piotrs wird von einem mitreißenden Walzer begleitet, in dem eigenwilligerweise eine Hawai-Gitarre erklingt; trotz seiner negativen Assoziationen wurde der Tanz sehr populär, ebenso wie das Lied "Wenn ich nur Berge von

Gold hätte". Nur wenig später stellte Schostakowitsch die Musik zu einer Suite zusammen, die dieses Lied eigentümlicherweise jedoch nicht enthält. Dies war das erste Mal, daß er so mit einer Filmmusik verfuhr, und die Suite wurde im Herbst 1931 vom Bolschoi-Orchester uraufgeführt. Die Film Premiere wurde unglücklicherweise von der veralteten (wenn auch bereits verbesserten) sowjetischen Klangtechnik beeinträchtigt; die mangelhafte Stromversorgung führte dazu, daß der Projektor zu langsam lief, wodurch sowohl die Handlung als auch die Musik verdorben wurden.

Obwohl um die Mitte der 1930er Jahre zahlreiche sowjetische Filme verbannt wurden (selbst solche, die zuvor begeistert aufgenommen worden waren), kamen *Die goldenen Berge* 1936 erneut in die Kinos, wenn auch um etwa ein Drittel gekürzt, wodurch mehrere von Schostakowitschs Szenenmusiken verloren gingen. Eine davon war die Fuge für Orgel und Orchester, die den Streikbeginn begleitet hatte, die 1931 jedoch unterschiedlich aufgenommen worden war – einige sahen in ihr den Höhepunkt des Films, während andere sie für eine formalistische Verirrung hielten.

Nach den 1936 in der *Pravda* veröffentlichten Denunziationen von *Die Lady Macbeth von Mzensk* und *Der klare Strom* sank

Schostakowitschs Einkommen um etwa zwei Drittel. Es blieb ihm kaum etwas anderes übrig, als Kinaufträge anzunehmen, ganz gleich ob die Filme von akzeptabler Qualität waren oder Gelegenheit boten, interessante Musik zu schreiben. Trotzdem gelang es ihm, für diese Projekte einige lohnende Kompositionen zu produzieren. Bei **Tage von Wolochaev** (1937) führten die Vasiliev-Brüder (die eigentlich nicht miteinander verwandt waren, sondern nur den gleichen Nachnamen trugen) Regie; sie hatten zusammen bereits den Film *Chapaev* (1935) gedreht, der so populär war, daß sie ihn eigentlich kaum noch übertreffen konnten.

Die Handlung spielt 1918, zu einer Zeit, als die Beziehungen zwischen Rußland und Japan schon seit längerem angespannt waren und als die Japaner, von anti-bolschewistischen Aktivitäten in Sibirien ermutigt, Wladiwostok angriffen (Großbritannien und die USA beteiligten sich an dem Angriff, dies wird jedoch nicht erwähnt, vielleicht um die potentiellen Verbündeten gegen die Nazis nicht zu verärgern). In dem gesamten Film werden die Japaner als hinterlistig dargestellt – der Kommandant gibt vor, Rußland zu besuchen, um botanische Proben zu sammeln, und später wird ein Dokument zur Unterschrift vorgelegt, das nur auf Japanisch abgefaßt ist. Schostakowitsch schrieb für sie einen groben pentatonischen Marsch, der vom Blech

Still from *The Golden Mountains*

herausposaunt wird, wenn die Japaner ein Dorf niederbrennen und wenn sie einen gefälschten Nachrichtenfilm drehen, in dem sie mit den glücklichen Einwohnern Geschenke austauschen. Sobald die Filmaufnahmen abgeschlossen sind, werden die Geschenke zurückgenommen und das Dorfoberhaupt wird erschossen. Es gibt zwei Kampfszenen: Die erste ist eine eigenwillig komische Angelegenheit und wird von Schostakowitsch mit einer überraschend leichten Musik untermalt, angefüllt mit den für ihn typischen anapästischen Rhythmen (zwei kurze und ein langer Taktschlag), die die Grundlage für das Finale seiner Sechsten Sinfonie (1939) bilden.

Nach Stalins Tod erholte die sowjetische Filmindustrie sich langsam von seinem Vorgehen, sich auf wenige propagandistische "Meisterwerke" zu konzentrieren – wie etwa *Das unvergeßliche Jahr 1919* (1949) und *Der Fall Berlins* (1950), für die Schostakowitsch die Filmmusiken geschrieben hatte. *Die Hornisse* (1955) zählte zu einer stetig wachsenden Zahl populistischer Filme und basierte auf einem in der Sowjetunion überaus beliebten Roman der englischen Autorin Ethel Voynich. Trotz der politischen Veränderungen und der neuen Freiheiten des "Tauwetters" greift *Die Hornisse* die Thematik zahlreicher früherer Filme auf und betont die zersetzende Kraft der Kirche, die Notwendigkeit,

unterschiedliche Staaten zu einer starken Einheit zusammenzuschließen, und die Bedeutung der Selbstaufopferung des Einzelnen für das Land; all dies wird veranschaulicht in der Geschichte des illegitimen Sohnes eines Kardinals, der an dem Kampf zur Einigung Italiens teilnimmt, gefangengenommen wird und schließlich bereitwillig dem Erschießungskommando entgegentritt. Die Regie führte Alexander Faintsimmer; ironischerweise beruht auch der Ruhm seines zweiten bekannten Films, *Leutnant Kizhé* (1934), auf dessen Musik, die in diesem Fall von Prokofjew stammte. Schostakowitsch schrieb für *Die Hornisse* umfangreiche Szenenmusiken, beim Schneiden des Films ergaben sich jedoch wesentliche Kürzungen. Als Lew Atowmjan eine Suite zusammenstellte, nahm er weitere Änderungen vor, indem er Passagen kürzte, andere erweiterte, verschiedene Szenenmusiken miteinander kombinierte und neu orchestrierte und sogar neues Material komponierte. So wurde zum Beispiel die Orgelmusik, die im Film Besuche in der Kirche untermalt, neu orchestriert, um konzertante Aufführungen zu erleichtern, während das berühmteste Stück, die Romanze, eine Kombination zweier völlig separater Szenenmusiken darstellt. Diese wurde in der Sowjetunion schnell zu einem Hit und es entstanden zahlreiche Bearbeitungen; im Westen wurde sie jedoch erst einem

größeren Kreis bekannt, als man sie als Titelmusik für die britische Fernsehserie *Reilly, Ace of Spies* verwendete. So wie Schostakowitsch in seine Musik zu *Tage von Volochaev* einige japanische Klangelemente eingebaut hatte, arbeitete er in *Die Hornisse* einige italienische Elemente ein, besonders auffällig in dem neapolitanischen Tanz mit seiner gleitenden Klarinette. *Die Hornisse* ist angefüllt mit farbenfroher und effektvoller Musik, die sowohl im Film als auch (mit Atowmjans Hilfe) im Konzertsaal ihre Wirkung erzielt, obwohl das Melodram wohl kaum nach Schostakowitschs Geschmack war. Die Musik markiert das Ende einer Phase in Schostakowitschs Arbeit für das Kino; von nun an wählte er seine Projekte sorgfältiger aus.

© 2004 John Riley

Übersetzung: Stephanie Wollny

Das **BBC Philharmonic** gilt allgemein als eines der besten Orchester Großbritanniens. Es hat seinen Sitz in Manchester aus, wo es in der Bridgewater Hall regelmäßig auf dem Programm steht und Rundfunkkonzerte für BBC Radio 3 aufnimmt, wenn es 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 Spitzendirenten und -komponisten das BBC Philharmonic geleitet, nicht zuletzt im Rahmen einer vor dem Neuen unerschrockenen und experimentierfreudigen Programmpolitik. Sir Peter Maxwell Davies wurde 1991 zum allerersten Hauskomponisten bzw. -dirigenten des BBC Philharmonic ernannt; im Jahr 2000 übernahm James MacMillan diese Position.

Wassili Sinaiski hat am Leningrader Konservatorium bei Ilya Musin studiert. 1973 begann seine internationale Karriere mit der Verleihung der Goldmedaille des Berliner Karajan-Wettbewerbs.

Seine Engagements umfassen die Position des Musikdirektors und Chefdirigenten der Moskauer Philharmoniker von 1991 bis 1996, des Chefdirigenten des Lettischen Sinfonieorchesters und des Ersten Gastdirigenten des Nederlands Philharmonisch Orkest. Von 2000 bis 2002 war er Musikdirektor und Chefdirigent des Staatlichen russischen Sinfonieorchesters. Als Gastdirigent

arbeitet Wassili Sinaiski unter anderem mit dem Concertgebouw-Orchester, dem London Philharmonic Orchestra, dem Orchestre National de France, dem Montreal Symphony Orchestra, dem Oslo Philharmonic Orchestra, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem Tschechischen Philharmonieorchester, der Cincinnati Symphony Orchestra und dem Helsinki Philharmonieorchester.

Auch als Operndirigent hat Sinaiski sich einen Namen gemacht, unter anderem war er Erster Gastdirigent an der Bolshoi-Oper und

hat mit der Lettischen Staatsoper zusammengearbeitet. Für die English National Opera hat er zwei überaus erfolgreiche Inszenierungen von *Carmen* und *Der Rosenkavalier* dirigiert, außerdem arbeitet er mit der Komischen Oper Berlin an einer Produktion von *Lady Macbeth von Mzensk*.

Für Chandos hat er eine Reihe von Aufnahmen mit dem BBC Philharmonic Orchestra eingespielt, darunter Werke von Szymanowski, Schtschedrin, Balakirew und Schreker.

La musique de film de Dmitri Chostakovitch, volume 2

L'activité révolutionnaire et l'opposition qu'elle suscita chez certains furent, sous une forme ou une autre, des thèmes récurrents de l'art soviétique dès l'origine. Naturellement, le cinéma fut l'un des vecteurs qui permirent d'explorer ces thèmes et ils apparaissent souvent dans les films dont Chostakovitch composa la musique.

Les Montagnes d'or (1931) fut sa troisième musique de film, mais seulement sa deuxième bande sonore synchronisée, puisque la musique qu'il écrivit pour *La Nouvelle Babylone* (1929) devait être jouée en direct pendant la projection. Le film se situe en 1914, mais fut inspiré par la grève de 1905 dans l'usine sidérurgique Poutilov de Saint-Petersbourg. Cette grève éclata quelques jours avant le tristement célèbre massacre du Dimanche sanglant de 1905 qui allait faire l'objet de la Symphonie no 11 (1957) de Chostakovitch. Cette grève déclencha une vague de soulèvements analogues dans tout le pays et fut rapidement considérée comme un moment décisif des événements de 1905 et de l'histoire de la révolution en général. Dans les faits comme dans le film, la grève s'étendit jusqu'à Bakou: pour ceux qui ne voyaient toujours pas le parallèle, le réalisateur Sergueï

Yutkevitch le souligna en dédiant ce film aux grévistes et en le situant dans l'usine "Kroutilov", au nom à peine déguisé. Piotr, paysan appauvri, s'installe à Petrograd où il espère gagner assez d'argent pour acheter un cheval pour sa ferme. Les patrons de l'usine le considèrent comme un benêt et essaient de l'utiliser pour briser une grève imminente: ils arrivent tout d'abord à le convaincre, mais ce dernier finit par comprendre qu'il doit soutenir ses collègues.

Chostakovitch était en train de développer une approche plus symphonique de la musique de film et il réussit à inclure quelques longues séquences dans *Les Montagnes d'or*. Que la fanfare initiale, qui rappelle le motif du "destin" dans la Symphonie no 4 de Tchaïkovski, soit ou non destinée à préfigurer le futur échec du complot des patrons, elle se fait bien l'écho de la vanité de ces personnages. La tentative de Piotr est accompagnée d'une valse entraînante, où Chostakovitch fait appel à une guitare hawaïenne inattendue et, malgré les connotations négatives, cette valse devint très populaire, tout comme la chanson "Si seulement j'avais des montagnes d'or". Chostakovitch tira presque immédiatement une

Still from *The Gadfly*

suite de cette musique, mais, chose étrange, sans y inclure la chanson. C'était la première fois qu'il procédait ainsi avec une musique de film et cette suite fut créée par l'Orchestre du Bolchoï durant l'automne 1931. La première projection du film fut malheureusement gâchée par la technologie sonore soviétique alors dépassée (même si elle était en train de s'améliorer); à cause d'une alimentation électrique instable, le projecteur tourna trop lentement, ce qui gâcha à la fois l'action et la musique.

Au milieu des années 1930, beaucoup de films soviétiques (même des films acclamés auparavant) furent interdits, mais *Les Montagnes d'or* fut remis en circulation en 1936, après avoir subi environ un tiers de coupures et perdu en même temps plusieurs séquences de la musique de Chostakovitch. L'une de ces amputations concernait notamment la fugue pour orgue et orchestre qui correspondait au début de la grève et qui avait divisé la critique en 1931, certains la considérant comme le point culminant du film, alors que d'autres y voyaient une déviation formaliste.

Après les dénonciations de *Lady Macbeth du district de Mtsensk* et du *Ruisseau clair* dans la *Pravda* en 1936, Chostakovitch perdit environ deux tiers de ses revenus. Il n'avait guère de choix sinon celui d'accepter de travailler pour le cinéma, quelle que fût la qualité des films ou le

manque de perspectives qu'ils offraient, dans certains cas, pour composer des partitions intéressantes. Néanmoins, il réussit quand même à écrire une musique intéressante pour ces projets. *Les Journées de Volotchkaïev* (1937) fut réalisé par les frères Vassiliev (qui n'étaient pas apparentés, mais partageaient un même nom de famille) et fit suite à leur énorme succès, *Tchapaïev* (1935), film qui s'était avéré si populaire qu'ils avaient peu de chance de le dépasser.

L'action se déroule en 1918, à une époque où les relations russo-japonaises étaient tendues depuis longtemps et où les Japonais, encouragés par les activités antibolchéviques en Sibérie, lancèrent une attaque sur Vladivostok (la Grande-Bretagne et l'Amérique y participèrent également, mais cela n'est pas mentionné, peut-être pour éviter d'offenser les potentiels alliés antinazis). D'un bout à l'autre du film, les Japonais sont présentés comme des fourbes: le commandant prétend être venu en Russie pour recueillir des spécimens botaniques et, plus tard, un document est présenté à la signature, mais il n'est écrit qu'en japonais. Chostakovitch leur attribue une marche pentatonique grossière qui retentit aux cuivres et qui surgit lorsqu'ils mettent le feu à un village et lorsqu'ils font une fausse bande d'actualités les montrant en train d'échanger des présents pour le plus grand bonheur des habitants. Dès la fin du

film, les présents sont immédiatement repris et le chef du village est abattu. Il y a deux scènes de combat: la première est d'un comique singulier et Chostakovitch la soutient avec une séquence d'une étonnante légèreté dominée par son rythme caractéristique en anapeste (deux brèves et une longue) sur lequel il allait bâtir le finale de sa Symphonie no 6 (1939).

À la mort de Staline, l'industrie cinématographique soviétique commença à se reconstruire après une période pendant laquelle la politique officielle s'était surtout intéressée à quelques "chefs-d'œuvre" gorgés de propagande comme *L'Inoubliable Année 1919* (1949) et *La Chute de Berlin* (1950), films dont Chostakovitch avait composé la musique. *Le Taon* (1955) fait partie d'une série de films populistes qui allait sans cesse croissant; il repose sur le roman de l'écrivain anglais Ethel Voynich, qui fut extrêmement populaire en Union soviétique. Malgré le changement de politique et les nouvelles libertés dues au "Dégel", *Le Taon* reprend les thèmes de nombreux films antérieurs, en soulignant le pouvoir corrosif de l'Église, la nécessité d'assembler des États totalement disparates en une puissante unité et l'importance pour le pays de l'abnégation, lorsque le fils illégitime d'un cardinal s'engage dans la lutte pour l'unification de l'Italie et se fait prendre, mais affronte de plein gré le

peloton d'exécution. Le réalisateur fut Alexandre Faintsimmer: il est assez cocasse que la renommée de son autre film qui connut la célébrité, *Lieutenant Kijé* (1934), repose également sur sa partition musicale – en l'occurrence, celle de Prokofiev. Chostakovitch composa beaucoup de musique pour *Le Taon*, mais le processus de montage entraîna la coupure d'une grande partie de cette partition dans le film. Lorsque Lev Atovmyan en tira une suite, il introduisit d'autres changements: coupures, développements, regroupements et réorchestration de diverses séquences; il alla même jusqu'à composer du matériel nouveau. Ainsi, par exemple, la musique d'orgue qui accompagne les visites à l'église est réorchestrée pour en faciliter l'exécution en concert; en outre, la pièce la plus célèbre, la Romance, est un regroupement de deux séquences complètement distinctes. Cette pièce remporta vite un succès considérable en Union soviétique et suscita la réalisation de nombreux autres arrangements, mais c'est seulement lorsqu'elle fut utilisée comme indicatif de la série télévisée britannique *Reilly, Ace of Spies* qu'elle fut largement connue en Occident. Et comme il avait ajouté des couleurs japonaises à la musique composée pour *Les Journées de Volotchkaïev*, Chostakovitch glissa délicatement quelques italianismes dans *Le Taon*, notamment dans la Danse

napolitaine avec sa clarinette volubile. Le *Taon* regorge d'une musique aux couleurs vives qui fait beaucoup d'effet et qui marche aussi bien dans le film qu'au concert (grâce à Atovmyan), même si le mélodrame n'était peut-être pas vraiment du goût de Chostakovitch. Il marque la fin d'une période dans la production cinématographique de Chostakovitch; à partir de cette date, il choisit de façon plus sélective les projets qu'il accepta.

© 2004 John Riley

Traduction: Marie-Stella Pâris

Reconnu partout comme l'un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, le BBC *Philharmonic* est basé 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 la 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 succéda 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 compositeur/chef du BBC *Philharmonic*; James MacMillan lui succéda au poste en 2000.

Vassili Sinaïski fit ses études avec Ilia Musin au Conservatoire de Léninegrad. Il remporta en 1973 la Médaille d'Or du Concours Karajan de Berlin et se lança alors dans une carrière internationale.

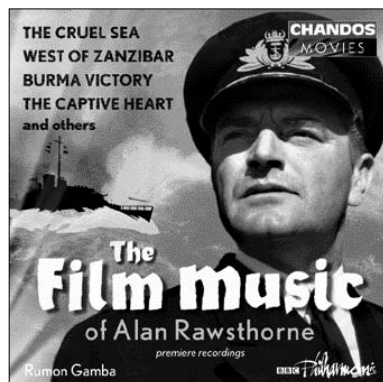
Il a été directeur musical et chef principal de l'Orchestre philharmonique de Moscou de 1991 à 1996, chef principal de l'Orchestre symphonique de Lettonie et premier chef invité de l'Orchestre philharmonique néerlandais. De 2000 à 2002, il fut directeur musical et chef principal de l'Orchestre de l'État russe. Vassili Sinaïski est invité à diriger des orchestres tels l'Orchestre du Concertgebouw, le London *Philharmonic Orchestra*, l'Orchestre National de France, l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre philharmonique d'Oslo, le City of Birmingham *Symphony Orchestra*, l'Orchestre philharmonique tchèque, le Cincinnati *Symphony Orchestra* et l'Orchestre philharmonique de Helsinki.

Réputé pour son travail à l'opéra, il a été premier chef invité de l'Opéra du Bolchoï et a travaillé entre autres avec la compagnie de l'Opéra de Lettonie. Il a dirigé deux mises en scène triomphales de *Carmen* et *Der Rosenkavalier* pour l'English National Opera et travaille à l'heure actuelle avec le Komische

Oper à Berlin, dirigeant *Lady Macbeth du district de Mtsensk*.

Vassili Sinaïski a fait plusieurs enregistrements avec le BBC *Philharmonic Orchestra* pour Chandos, entre d'autres d'œuvres de Szymanowski, Shchedrin, Balakirev et Schreker.

Also available

The Film Music of
Alan Rawsthorne
CHAN 9749

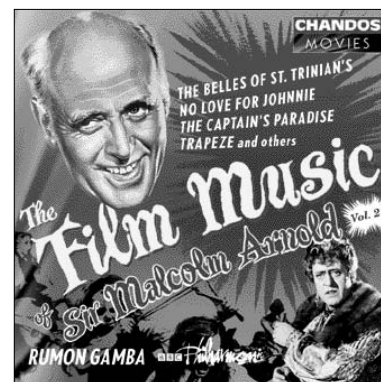

The Film Music of
Sir Richard Rodney Bennett
CHAN 9867

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

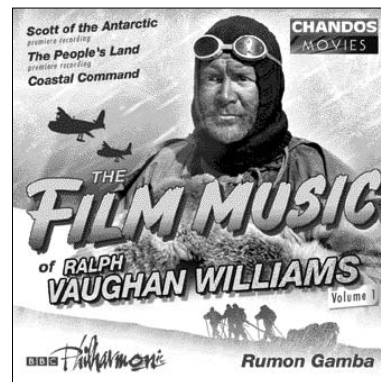

The Film Music of
Sir Arthur Bliss
CHAN 9896

The Film Music of
Georges Auric
CHAN 9774

Also available

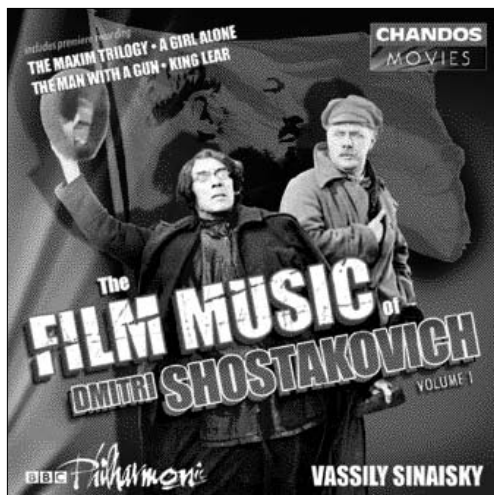

The Film Music of Vaughan Williams,
Volume 1
CHAN 10007

The Film Music of
Richard Addinsell
CHAN 10046

Also available

The Film Music of Dmitri Shostakovich,
Volume 1
CHAN 10023

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'.

Executive producer Brian Pidgeon

Recording producer Mike George

Sound engineer Stephen Rinker

Editor Rachel Smith

Recording venue Studio 7, New Broadcasting House, Manchester; 8 & 9 April 2003

Front cover Montage by designer. Images taken from film poster for *Volochayev Days*

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

Poster and stills from *Volochayev Days* courtesy of BFI, London.

Despite our best efforts we have been unable to locate the copyright holder of these and the other stills in the booklet. Any information in this regard would be gratefully received.

© 2004 Chandos Records Ltd

© 2004 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

THE FILM MUSIC OF DMITRI SHOSTAKOVICH, VOL. 2 - BBC Phil./Sinaisky

CHANDOS
CHAN 10183

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10183

The
FILM MUSIC of
DMITRI SHOSTAKOVICH (1906–1975), VOLUME 2

Printed in the EU		MCPS	
			
LC 7038	DDD	TT 66:08	
Recorded in 24-bit/96 kHz			

- [1] - [5] Suite from 'The Golden Mountains', Op. 30 14:24
Incidental music to the film by Sergei Yutkevich
- [6] - [17] Suite from 'The Gadfly', Op. 97 42:20
Incidental music to the film by Alexander Faintsimmer
Yuri Torchinsky violin solo
Peter Dixon cello solo
- premiere recording*
[18] - [20] 'Volochny Days', Op. 48 9:16
Incidental music to the film by the Vasiliev brothers
- TT 66:08

BBC Philharmonic
Yuri Torchinsky leader
Vassily Sinaisky

© 2004 Chandos Records Ltd © 2004 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

THE FILM MUSIC OF DMITRI SHOSTAKOVICH, VOL. 2 - BBC Phil./Sinaisky

CHANDOS
CHAN 10183