



MARIINSKY

DENIS MATSUEV

TCHAIKOVSKY
PIANO CONCERTOS NOS 1 & 2
VALERY GERGIEV
MARIINSKY ORCHESTRA



PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY / ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)

Piano Concerto No 1 in B-flat minor, Op. 23 / Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, си-бемоль минор, соч. 23

1 i.	Allegro non troppo e molto maestoso – Allegro con spirito	22'02"
2 ii.	Andantino semplice – Prestissimo	6'35"
3 iii.	Allegro con fuoco	6'50"

The Orchestra of the Mariinsky Theatre / Симфонический оркестр Мариинского театра

Conductor / Дирижер – Valery GERGIEV / Валерий ГЕРГИЕВ

Piano / Солист (фортепиано) – Denis MATSUEV / Денис МАЦУЕВ

PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY / ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)

Piano Concerto No 2 in G major, Op. 44 / Концерт № 2 для фортепиано с оркестром, соль мажор, соч. 44

4 i.	Allegro brillante e molto vivace	21'21"
5 ii.	Andante non troppo	14'32"
6 iii.	Allegro con fuoco	7'12"

The Orchestra of the Mariinsky Theatre / Симфонический оркестр Мариинского театра

Conductor / Дирижер – Valery GERGIEV / Валерий ГЕРГИЕВ

Piano / Солист (фортепиано) – Denis MATSUEV / Денис МАЦУЕВ

Total duration / Общее время звучания 78'32"

The Mariinsky label is grateful to Yoko Ceschina for her generous support.

Tracks 1–3 recorded 14 & 15 April 2013 in the Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St Petersburg, Russia.

Tracks 4–6 recorded 5 & 6 March 2013 in the Concert Hall of the Mariinsky Theatre, St Petersburg, Russia.

1 – 3 треки записаны 14 & 15 апреля 2013 года в Концертном зале Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия).

4 – 6 треки записаны 5 & 6 марта 2013 года в Концертном зале Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия).

Vladimir Ryabchenko / Владимир Рябенко – engineering & editing / запись и монтаж звука

Philipp Nedel (b-sharp) / Филипп Нэдэль (b-sharp) – producer / продюсер

Vladimir Ryabchenko / Владимир Рябенко – engineering & инженер звука

Philipp Nedel (b-sharp) / Филипп Нэдэль (b-sharp) – editing & mastering / монтаж звука и мастеринг

ПЕРВЫЙ. ЛУЧШИЙ.

Леонид Гаккель

Очевидность. Если в России на вопрос: «Кто величайший национальный поэт?» десять человек из десяти ответят: «Пушкин», – и это будет не отговорка, а правда, то на вопрос об известнейшем произведении русской симфонической классики восемь из десяти назовут Первый фортепианный концерт Чайковского (если вообще дадут ответ), и это тоже будет целиком соответствовать истине.

В чем тут причины? Трудно назвать их все, но напрашиваются самые очевидные. Чайковский – гений лирической музыки, и многие его сочинения захватывают своей красотой и душевным порывом. Он – русский гений: широта мелодического дыхания необыкновенна в его партитурах. Не забудем также, что до Чайковского не было в нашем музыкальном искусстве ничего подобного Первому фортепианному концерту, да и в мировой концертной литературе (после Бетховена) он тоже ни с чем не сравнялся: ни с утонченно-камерным Концертом Шумана, ни тем более с концертами Листа с их театральными пафосом. Спору нет, фортепианная партия у нашего композитора многое впитала и от Шумана, и от Листа, и от Антона Рубинштейна, но повсюду в Концерте она сложит искреннему и теплому высказыванию национального художника.

Замечательно еще и то, что партитура Чайковского существенно пополнила «спектр настроений» в тогдашнем отечественном искусстве. Здесь почти нет минорных тонов (и, может быть, поэтому в Концерте всего две минорные темы), зато много музыки праздничной, такой как начало Концерта и его финальная кода. Здесь не чувствуешь тяжелых настроений, характерных, к примеру, для Мусорского, написавшего своего «Бориса Годунова» незадолго до Концерта Чайковского, или трагических мотивов самого Петра Ильича, наполнивших раннюю увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта». Партитура, о которой мы говорим, уравновесила собой темную часть русского музыкального спектра и заслужила вечную славу благодаря своему пленительному мажору.

Необычные стороны знакомого произведения. Верные поклонники классической музыки десятки раз слышали Первый концерт, и удовольствие от слушания не уменьшалось даже тогда, когда этот Концерт звучал несколько раз подряд (как в финальном туре Международного конкурса имени Чайковского): он все равно увлекает, все равно волнует. Так стоит ли «пересказывать» его музыку? Лучше отметим некоторые особенности формы, которые могут остаться без слушательского внимания, но из-за которых Концерт обретает часть своего великолепия. Например: его вступительная тема ни разу не повторяется, а ведь это тема неслыханной монотонности и красоты. То же и дивная побочная тема первой части, напоминающая колыбельную: она выпущена в репризе. Мелодическая щедрость Чайковского воистину не знает предела, и вы безоговорочно наслаждаетесь ею, когда слушаете Концерт. А середина второй части: ведь это не что иное, как парафраза популярной французской шансонетки «Il faut s'amuser, danser et rire» («Так будем развлекаться, писать и улыбаться»). Ее напевали в семье Чайковских, и кто мог подумать, что она придет на помощь, когда композитору в его фортепианном концерте понадобится легкое скрещо? Здесь в который раз вспомнятся строчки А.А. Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора // Растиут стихи, не ведая стыда...».

Особенности Первого концерта, о которых шла речь, относятся не только к его форме. Благодаря им меняется суть классического жанра. Спору нет, именно у Чайковского сказано о фортепианном концерте: «Тут две равноправные силы... могучий... оркестр, с которым борется и которого побеждает... маленький... но сильный духом соперник» (из письма Н.Ф. фон Мекк от 24 ноября 1880 года). Но на самом деле нет никакой «борьбы» и «победы» в Первом концерте, а есть *диалог*, удивительный по богатству эмоциональных красок. В продолжение того, что сделал Чайковский, открылось большое поле фортепианных концертов Рахманинова, где торжествует «русский концерт» как согласие личных и величальных духовных сил.

И грандиозное русское фортепиано явилось в партитуре Чайковского. Известно, что Петр Ильич не был профессиональным исполнителем, но в Первом концерте он силой своего композиторского гения сотворил пианизм небывалого разнообразия и блеска. В сегодняшнем мире очень мало публично выступающих пианистов, для которых Первый концерт Чайковского не был бы желанным украшением репертуара, и вместе с тем не создавал бы интригующих артистических проблем.

Странности и уроки. Но при жизни Чайковского многое было по-другому. 34-летний композитор работал над своим Первым концертом не без усилий, пальцы не бегали сами собой (как у композиторов-пианистов) и это оказалось к лучшему: все здесь делалось по разумному выбору. Закончив свой опус, Петр Ильич предложил сыграть его Н.Г. Рубинштейну, что выглядело естественно: Рубинштейн был не только замечательным пианистом, но и близким другом Чайковского. И вдруг... «Концерт никуда не годится... это плохо, пошло, и есть только 2–3 страницы, которых можно оставить» (отрыв Рубинштейна пересказан Чайковским в письме фон Мекк от 21 января 1878 года). Немыслимые слова; в них промвилась не лучшая русская манера «рубить с плача». Отношения были омрачены, премьера Концерта задержалась и к тому же пришлась обратиться к иностранному музыканту. Им оказался Ганс фон Бюлов, знаменитый пианист, крупный дирижер и просто доброжелательный человек. Первое исполнение Концерта состоялось в Бостоне 13 октября 1875 года. И только через три года его сыграл Н.Г. Рубинштейн, «сменив гнев на милость». Горьким уроком здесь может служить не только нетерпимость, но и недомыслие признакомств с творением современника. Ведь можно же было представить себе, что одаренный художник всегда находится впереди своей эпохи.

Когда 28 октября 1893 года в зале петербургского Дворянского собрания Чайковский, в последний раз выступая перед публикой, аккомпанировал американской пианистке Адели дер Оз, солировавшей в Первом концерте, вряд ли он мог предвидеть будущую немыслимую славу этого сочинения. Он не знал, что через полвека под звуки первых тактов Концерта будут начинаться на кинокранах многие голливудские шоу. И,уж конечно, не мог и помыслить, что один знаменитый потомок-музыкант напишет в газете, что Чайковский у нас известен всем, хотя не все могут сказать, «кто тогда был царем». Нужно знать и свою культуру, и свою историю. Нужно ценить и берегать своих гениев – художников – и пытаться постичь смысл тех творений искусства, которым суждено стать символом своей страны.

ДРАГОЦЕННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Леонид Гаккель

Сорокалетний Чайковский. Второй концерт для фортепиано с оркестром Соль мажор, оп.44, был завершен Чайковским летом 1880 года. Композитор исполнилось сорок лет; он давно уже обрел положение и славу выдающегося русского мастера. Но 1870-е годы или четвертое десятилетие его жизни были особенные. Никогда раньше личная судьба Петра Ильича не достигала таких противоречий, раздвоивших между драматически неудачной попыткой женитьбы (на А.И. Милоковой) и благотворительной встречей с искренней и бескорыстной почитательницей (Н.Ф. фон Мекк). Большое напряжение приобрело его жизненная фабула – от поездки в Байрон на премьеру «Кольца nibelungen» до выхода из Московской консерватории. И, конечно, год за годом обогащалось его творчество. Кульминацией 1870-х были опера «Евгений Онегин» и Четвертая симфония, но, пожалуй, что и весь ряд сороковых опусов образует замечательную картину: здесь Литургия св. Иоанна Златоуста, Торжественная увертюра «1812 год», Струнная серенада, Итальянское капричио – вместе с такими шедеврами камерной музыки, как Семь романсов, оп.47 (среди них – «Благословляю вас, леса»).

Посвящение. В обозначенном ряду имеются сочинения не то чтобы второплановые, но написанные главным образом для

того, чтобы сохранить энергию творческого подъема. Это характерно для Чайковского: для него важна не столько абсолютная ценность каждого опуса, сколько пребывание «на грехе волны», на вершинах композиторской продуктивности. Примером может служить Второй фортепианистический концерт. Но, конечно, эта партитура обладает также и особым значением.

Начну с того, что она посвящена Николаю Григорьевичу Рубинштейну и служит развязкой важного биографического сюжета. Ведь это Николай Рубинштейн долгие годы был ближайшим другом композитора, ведь это под его управлением прошли премьеры «Евгения Онегина» и четырех симфоний, ведь именно ему посвящена Первая симфония. Но он же нанес Петру Ильичу жестокую нравственную травму, безапелляционно раскритиковав его Первый фортепианистический концерт и отказавшись от премьерного исполнения, к которому был доверчиво приглашен автором. Тем более удивительно, что добрые отношения полностью восстановились, о чём говорит посвящение Второго концерта. Оно же стало жестом прощания: Рубинштейн скончался, не дожив до премьеры Концерта, а Чайковскому осталось лишь отдать Николая Григорьевича в Трио «Памяти великого артиста». Добавлю, что премьера Концерта дирижировал Антон Григорьевич Рубинштейн, сольную партию исполнил Сергей Иванович Таинев (ученик Чайковского и Николая Рубинштейна). Поистине сомкнулся круг выдающихся музыкантов, стоявших к Чайковскому ближе всего.

Форма. Версии. Это сочинение нередко называют «концертом-симфонией» или «тройным концертом»: в его медленной части солируют скрипка и виолончель (у них есть также дуэтный эпизод и каденции). Для целомудренной русской музыки такая подчеркнутая драматургичность необычна и, хотя средняя часть Концерта стала уникальной, она обзавелась *тремя версиями*, две из которых принадлежат автору, а третья – с наибольшим числом купюр и ретушью – Александру Ильичу Зилоти (как и Таинев, ученику Чайковского и Н.Г. Рубинштейна).

Конечно, в новейшие времена, когда исполнители уже ничего не опасаются, а их почитание музыки Чайковского безоговорочно, авторские версии преобладают; и благодаря этому форма второй части и всего Концерта сохраняет высокую меру свободы; музыка принимает черты увлекательной импровизации. Во второй части словно бы наплывают друг на друга звучания серенады, ноктюрна, а ее центральный раздел приближает нас к балетным адажио Чайковского с их «сладкими грезами».

Характер и стиль. Эти стороны партитуры тоже необычны, хотя, казалось бы, празднично-виртуозное письмо Чайковского полностью определилось в его Первом фортепианистическом концерте. Возможно, Второй концерт более тонкий и более личный, в нем заметное место занимают монологические выступления солиста (или солистов, как в медленной части). Но он и нарядней, временами по балетному ритмичному – особенно в Финале, его чувственное обаяние несомненно, и недаром Джордж Баланчин создал свою знаменитую композицию «*Ballet impérial*» на музыку этого Концерта. Может быть, хореографа прельстила характер тожественного шествия в первой части или – там же – побочная тема с ее оперной «intonation of a procession». Спору нет, фортепианная партия крайних частей зачастую тяжеловата (особенно в октавном соло и кульминационной каденции первой части); впечатление такое, что Чайковский хотел показать ресурсы пианизма, не использованные в Первом концерте. Впрочем, всё искупают энергия движения и романтический порыв, неотделимый от музыки нашего великого композитора. Во всяком случае, гимническая тема в разработке первой части выступает как ярчайшее запечатление Чайковского-романтика.

Судьба Второго концерта. «Люблю гораздо больше первого», – написал Петер Ильич о Втором концерте в письме к Зилоти. Что ж, это типичное отношение художника к тем своим произведениям, которые менее известны или забыты: на них хочется обратить общее внимание, высветить их достоинства, «пригреть» их. Особенно часто это случается со *вторыми* опусами рядом с *первыми* (в том же жанре). Композитор словно бы становится опытнее, слышит больше и тоньше – но в нашем случае что же делать, если в жанре фортепианного концерта у Чайковского *первым* появилось такое открытие, как Концерт

си-бемоль минор! Оно и предрешило судьбу Второго концерта: пианисты никогда не предпочтут его Первому; на моей памяти лишь однажды участник Конкурса имени Чайковского заявил на финальный тур Второй концерт, да и то в паре с Первым. Но Второй можно понять и почувствовать именно так: как драгоценное продолжение Первого. Ведь он, Второй, сочинился вблизи «Евгения Онегина», Струнной серенады, Романсов, оп.47, и на него ложились отсветы из неизъяснимого благородства. Теплота и просветленность этого творения замечательны. Есть в нем что-то, напоминающее о двух божественных соль-мажорных концертах фортепианной классики (особенно их финалах): Четвертого – Бетховена и Семнадцатого – Моцарта...

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ

Leonid Gakkel

Петр Ильич Чайковский родился 7 мая 1840 года в Воткинске (Вятской губернии) в семье горного инженера. При живом интересе к музыке композиторское призвание обнаружил поздно. В 1859 году Чайковский оканчивает Санкт-Петербургское училище правоведения и определяется на службу в Министерство юстиции. После нескольких композиторских опытов поступает в только что открытую Санкт-Петербургскую консерваторию в классы Н.И. Зарембы (теория) и А.Г. Рубинштейна (сочинение). Через три года Чайковский оканчивает консерваторию, становясь ее первым медалистом (большая серебряная медаль). Он уходит со службы и начинает жизнь профессионального композитора. В 1866 году Петр Ильич переезжает в Москву, которая становится его основным местожительством в России при регулярных выездах за границу (Италия, Франция, Швейцария). Приступает к преподаванию в Московской консерватории. Пишет Первую симфонию («Зимние грезы», 1866) и первую оперу «*Воевода*» (1868).

К раннему периоду творчества Чайковского относятся такие шедевры, как увертюра-фантазия для оркестра «*Ромео и Джульетта*» (1870), Первый концерт для фортепиано с оркестром (1875), балет «*Лебединое озеро*» (1876); они остались популярнейшими сочинениями композитора благодаря своей яркой эмоциональности, увлекательной драматургии и бесподобной мелодической красоте.

В 1877 году Чайковский переживает тяжелый личный кризис, вызванный женитьбой (брак с А.И. Мильковой продлился три месяца). Композитор оставляет консерваторию и проводит несколько следующих лет в разъездах по городам Европы. Моральная и материальная поддержка приходит со стороны богатой меценатки Н.Ф. фон Мекк, в течение 13 лет она ведет с Петром Ильичом интенсивную переписку и оказывает ему существенную денежную помощь (при отсутствии очных встреч).

Чайковский возобновляет регулярную работу. В 1878 году он сочиняет оперу «*Евгений Онегин*» (по А.С. Пушкину), которая стала со временем по сюжету композицией «*Ballet impérial*» на музыку этого Концерта. Может быть, хореографа прельстила характер тожественного шествия в первой части или – там же – побочная тема с ее оперной «intonation of a procession». Спору нет, фортепианная партия крайних частей зачастую тяжеловата (особенно в октавном соло и кульминационной каденции первой части); впечатление такое, что Чайковский хотел показать ресурсы пианизма, не использованные в Первом концерте. Впрочем, всё искупают энергия движения и романтический порыв, неотделимый от музыки нашего великого композитора. Во всяком случае, гимническая тема в разработке первой части выступает как ярчайшее запечатление Чайковского-романтика.

Новый спад творческой энергии следует в первой половине 1880-х годов, и лишь с оперой «*Чародейка*» (1887) и Пятой симфонией (1888) начинается последнее восхождение гениального мастера. Одно за другим следуют: балет «*Спящая красавица*» (1889), опера «*Пиковая дама*» – эта великая музыкальная поэма Петербурга (1890), опера «*Иоланта*» (1891), струнный сектет «*Воспоминание о Флоренции*» (1892), балет «*Целкинчики*» (1892). Чайковского настигает мировая слава: он совершает гастрольные поездки по странам Европы, выступает в США, дирижирует своими сочинениями, успех которых неуклонно растет; внешним знаком европейской известности становится присуждение Петру Ильичу почтенной докторской степени Кембриджского университета (1893).

Казалось бы, ничто не предвещало близкого конца. Но на готовящуюся жизненную развязку указала Шестая симфония

(Патетическая, 1893). После грандиозного драматического подъема первых частей финальное Adagio симфонии вводит в небытие, будто композитор отневает себя на глазах современников...

Чайковский скончался в Петербурге 6 ноября 1893 года – через девять дней после премьеры Шестой симфонии. Обстоятельства его смерти не прояснены до сих пор (подозревают самоубийство). С полной уверенностью мы можем говорить лишь о том, что во всем мире он остается самым известным русским композитором и одним из самых известных композиторов-классиков. Верим также, что это место будет принадлежать ему вечно.

THE FIRST. THE BEST.

Leonid Gakkel

Obviously. If you were to ask people in Russia, “Who is the nation’s greatest poet?” ten out of ten would answer “Pushkin” with absolute sincerity, and they would be right. And if you were to ask them what the most famous piece of Russian classical symphonic music was, eight out of ten would name Tchaikovsky’s Piano Concerto No 1 (if they ventured an answer at all), and this too would be completely correct.

What are the reasons for this? It would be difficult to give an exhaustive list, but some obvious ones immediately spring to mind. Tchaikovsky was a genius in terms of lyrical music, and many of his compositions are compelling by their beauty and soulfulness. He was a Russian genius; the breadth of melodic flow in his scores is remarkable. It is also worth noting that prior to Tchaikovsky nothing comparable to the First Piano Concerto had existed in the Russian musical tradition, nor was there anything like it in the rest of the world’s concert music (post-Beethoven); it was unlike Schumann’s refined chamber-like Concerto, and even less akin to the concerti of Liszt, with their theatrical pathos. No one would dispute the fact that Tchaikovsky’s piano music owes much to both Schumann and Liszt, as well as to Anton Rubinstein, yet throughout the Concerto the piano offers a heartfelt and warm pronouncement by an emphatically Russian composer.

Noteworthy too is the manner in which Tchaikovsky’s score substantially covered the “spectrum of moods” in Russian culture at the time. It contains almost no minor tones (and perhaps for that reason the Concerto has only two ‘minor’ themes), yet there is plenty of celebratory music – for example, at the opening of the Concerto and in the final coda. This work displays neither the heavy mood characteristic of Mussorgsky, who wrote *Boris Godunov* not long before Tchaikovsky’s Concerto, nor the tragic motifs of Pyotr Ilyich himself that filled his earlier fantasy overture *Romeo and Juliet*. The score of Piano Concerto No 1 provided a counterbalance to the dark side of the Russian musical spectrum and it has earned eternal fame thanks to its captivating major keys.

Unusual aspects of a familiar work. True lovers of classical music will have listened to the First Piano Concerto dozens of times, and the pleasure they receive from it does not diminish even when the Concerto is performed many times in succession (as in the final round of the International Tchaikovsky Competition): it still has the power to enchant and stir the listener. Perhaps there is little point attempting to “retell” such music; rather we ought to point out certain peculiarities of its form that might escape the listener’s notice, yet which lend the Concerto an element of its magnificence. For example, the opening theme is not repeated anywhere else in the Concerto, yet it is a theme of unparalleled power and beauty. The same is true of the astonishing secondary theme of the first movement, reminiscent of a lullaby; it does not appear in the recapitulation. Tchaikovsky’s melodic generosity truly knows no bounds, and the listener cannot help but delight in it. And what of the centre part of the second movement? It is none other than a paraphrase of the popular French chansonne *“Il faut s’amuser, danser et rire”* (“One must have fun, dance and laugh”). It was frequently sung in the Tchaikovsky household, and who could have thought that it would come to the aid of the composer when he needed an easy *scherzo* in his piano concerto? Here, as so often, the great Russian poet Anna Akhmatova’s (1889–1966) verse comes to mind: “If you only knew from what rubbish / Poems grow, knowing

no shame”. The specifics of the First Piano Concerto in question do not only relate to the concerto’s form – these features unquestionably changed the very essence of the classical genre. Tchaikovsky wrote specifically of his Piano Concerto that “here we have two equal forces ... the powerful ... orchestra, with which there struggles and over which there triumphs ... a small ... but strong-spirited rival” (letter to Nadezhda von Meck, 24 November 1880). Yet in reality there is neither “struggle” nor “triumph” in the First Piano Concerto; rather there is a dialogue, surprisingly rich in emotional hues. Continuing what Tchaikovsky had begun, Rachmaninov opened up a vast field of piano concerti in which the *Russian concerto* stands triumphant as a harmony of personal and extra-personal spiritual forces.

And the grandiose *Russian fortepiano school* also emerged in Tchaikovsky’s score. We know that Pyotr Ilyich was not a professional performer, but in his First Piano Concerto, through the force of his compositional genius, he created a pianism of unrivaled diversity and brilliance. In today’s world, there are few pianists appearing in public for whom Tchaikovsky’s First Piano Concerto would not be a prized addition to their repertoire, despite the fact that it poses intriguing artistic challenges.

Peculiarities and lessons. During Tchaikovsky’s lifetime, however, things were different. The thirty-four-year-old composer worked on the First Piano Concerto not without effort, and his fingers did not play all by themselves (as is the case with composers who are pianists); this turned out to be for the best – everything was brought about through conscious choice. Having finished the work, Tchaikovsky proposed to Nikolai Rubinstein that he might play it, which seemed natural enough: Rubinstein was not only a splendid pianist, but also a close friend of Tchaikovsky. Then suddenly “the Concerto is worthless and unplayable ... it is bad, vulgar, and only two or three pages are worth preserving” (Rubinstein’s reaction as relayed by Tchaikovsky in a letter to von Meck, dated 21 January 1878). Unthinkable words, and expressed in the less than desirable Russian tradition of “calling a spade a spade”. Their relations became strained, the première of the Concerto was delayed and, moreover, Tchaikovsky found himself forced to turn to a foreign musician. That musician was Hans von Bülow, a renowned pianist, prominent conductor and generally a kind-hearted man. The first performance of the Concerto took place in Boston on 13 October 1875. And it was only after three years that Rubinstein played it, having undergone a change of heart. Here was a bitter lesson not only about intolerance, but also about responding thoughtlessly to a new work by a contemporary. After all, Rubinstein should have borne in mind that a gifted artist is always ahead of his time.

When, on 28 October 1893, Tchaikovsky appeared in public for the last time at the St Petersburg Noble Assembly, accompanying the German-American pianist Adele Aus der Ohe, who was performing as the soloist in the First Piano Concerto, he surely could not have foreseen the unimaginably glorious future that awaited his composition. He did not know that within fifty years many Hollywood movies would begin screenings to the opening bars of Piano Concerto No 1. And, of course, he could not have conceived that one renowned musician would later write in a newspaper article that Tchaikovsky was famous among the entire population of Russia, even though not everyone could name the tsar at the time. One should know both one’s own culture and one’s own history. It is necessary to value and preserve our own geniuses – our own artists – and to try to grasp the meaning of those works of art that are destined to become a symbol of their own country.

A VALUABLE CONTINUATION

Leonid Gakkel

Tchaikovsky at forty. Pyotr Tchaikovsky completed Piano Concerto No 2 in G major, Op. 44, in the summer of 1880. Aged forty, the composer had already achieved fame and status as a leading Russian maestro. Yet there was something special about the 1870s – the fourth decade of his life. Never before had Pyotr Tchaikovsky’s personal life been in such a state of contradiction, torn between a dramatically unsuccessful attempt at marriage (to Antonina Miliukova) and a blessed encounter with a sincere and selfless admirer (Nadezhda von Meck). There were dramatic developments in his career – starting

with his trip to Bayreuth for the premiere of *Der Ring des Nibelungen* and ending with his retirement from the Moscow Conservatory. And with each year his creativity flourished. The 1870s culminated in the opera *Eugene Onegin* and Symphony No 4, although it could be argued that the entire series of opuses in the forties range makes up a remarkable picture: here we find the *Liturgy of St. John Chrysostom*, *1812 Overture*, *Serenade for Strings*, *Capriccio Italien* – and alongside such masterpieces of chamber music as the *Seven Romances*, Op. 47, (which includes “I bless you, forests”).

Dedication. The above series contains works that if not quite second-rate were in any case written largely for the sake of maintaining creative momentum. This is typical of Tchaikovsky: for him what mattered was not so much the absolute value of each opus as riding the crest of the wave, remaining at the peak of his productivity. Piano Concerto No 2 is an example of this, although this work does of course also have its own particular importance.

First of all, it was dedicated to Nikolai Rubinstein and acted as the dénouement to an important biographical storyline. For many years Nikolai Rubinstein had been a close friend of the composer; he had conducted the premières of *Eugene Onegin* and four of Tchaikovsky's symphonies, and Symphony No 1 had been dedicated to him.

Nevertheless, his categorical criticism of Piano Concerto No 1 and his refusal to conduct the première which the composer had heartedly invited him to do, had caused Tchaikovsky great anguish. And so it was all the more remarkable that their friendship fully recovered, as evidenced by the composer's dedication of the Second Concerto. It was also a gesture of farewell: Nikolai Rubinstein died before the première, and Tchaikovsky could merely mark his passing with his Piano Trio, “In memory of a great artist.” It is interesting to note that Anton Rubinstein conducted at the Concerto's Russian première and Sergei Taneyev, a student of Nikolai Rubinstein and Tchaikovsky, was the piano soloist. The circle of eminent musicians who stood closest to Tchaikovsky had truly converged.

Form. Versions. This work is often referred to as a “sinfonia-concertante” or a “triple concerto”: its slow-paced second movement contains solos for violin and cello (they also have a duet and cadenzas). Given the chaste restraint of Russian music, such emphatic drama was unusual, and, although the Concerto's middle movement stood out as unique, it acquired three versions – two from the composer, and a third version, with the most cuts and revisions, coming from Alexander Siloti (like Taneyev, a student of both Tchaikovsky and Nikolai Rubinstein).

In today's world, when performers no longer have anything to fear and their reverence for Tchaikovsky's music is unqualified, the composer's versions prevail, and as a result the shape of the second movement and the Concerto as a whole retains a considerable degree of freedom, with the music adopting the traits of an entrancing improvisation. In the second movement, it is as if the sounds of the serenade and nocturne are merging into one another, while its middle section draws us closer to Tchaikovsky's ballet adagios with their sweet reverie.

Character and style. These aspects of the work are also distinctive, although one might think that Tchaikovsky had fully defined his celebratory and virtuosic writing in Piano Concerto No 1. Perhaps the Second Concerto is subtler and more personal, the monologues of its soloist (or soloists, in the case of the slow movement) occupying a prominent position. But the Concerto is also stylish, and at times rhythmic in a balletic sense – especially in the Finale, its sensual charm is undeniable, and it is understandable why George Balanchine set his famous *Ballet Imperial* to the music of this Concerto. Perhaps the choreographer was seduced by the quality of the solemn procession in the first movement, or by that movement's subsidiary theme, with its operatic confessional tone. There is no question that the piano part in the outer movements is often on the heavy side (especially in the octavo solo and the climactic cadenza of the first movement); it is as though Tchaikovsky wanted to show off the resources of pianism that went unused in the First Concerto. In any case, all is redeemed with the energy of motion and the romantic impulse so essential to the music of this great composer. At all events, the hymn theme that develops in the first movement acts as the most vivid expression of Tchaikovsky the romantic.

The fate of Piano Concerto No 2. “I love it much more than the first,” Tchaikovsky wrote of the Second Concerto in a letter to Siloti. This is a typical attitude for an artist to take towards their lesser-known or forgotten works: they want to draw everyone's attention to it, highlight its merits, come to its defence. This happens particularly with second opuses born in the shadow of a first work in the same genre. It is as if the composer is growing more experienced, listening more acutely and subtly – yet in this case, what is to be done if a revelation as remarkable as the Piano Concerto in B-flat minor has already come to Tchaikovsky in his First Concerto? That really sealed the fate of the second: pianists have never preferred it to the First.

To my knowledge only one participant in a Tchaikovsky competition has ever chosen Piano Concerto No 2 for the final round, and then only in conjunction with the First. Yet that is just how the Second Concerto can be understood and experienced: as a valuable continuation of the First. Piano Concerto No 2, after all, was composed in proximity to *Eugene Onegin*, the *Serenade for Strings*, the *Seven Romances*, Op. 47, and it is tinged with the glow of their ineffable nobility. The warmth and illumination of this composition are wonderful. There is something reminiscent of two divine classics among G-major piano concertos (and especially of their finales): Beethoven's Piano Concerto No 4 and Mozart's Piano Concerto No 17.

P. I. TCHAIKOVSKY

Leonid Gakkel

Piotr Illich Tchaikovsky was born into the family of a mining engineer on 7 May 1840 in Votkinsk in the Imperial Russian province of Vyatka. Despite an early and keen interest in music, his vocation as composer only became apparent much later. In 1859, when he was 19, he graduated from the St Petersburg School of Jurisprudence and was appointed to the Ministry of Justice as a civil servant. After several attempts at composition, he enrolled in the newly opened St Petersburg Conservatoire, attending Nikolay Zaremba's theory classes and Anton Rubinstein's composition classes. Tchaikovsky spent three years at the Conservatoire and was awarded its first medal (the Great Silver Medal). He then left the civil service and started a new life as a professional composer.

In 1866 Tchaikovsky moved to Moscow, which was to become his permanent home in Russia during his regular travels abroad to Italy, France and Switzerland. He started teaching at the Moscow Conservatoire and wrote the First Symphony (*Winter Daydreams*, 1866) and his first opera, *The Voyevoda* (1868).

In this early creative period Tchaikovsky produced many masterpieces: the overture-fantasia *Romeo and Juliet* (1870), First Concerto for Piano and Orchestra (1875) and the ballet *Swan Lake* (1876). With their open emotionality, captivating dramatic content and peerless melodic beauty, they have remained the most popular of his works.

In 1877 Tchaikovsky suffered a deep personal crisis triggered by his marriage to Antonina Miliukova (a marriage which lasted all of three months). He left the Conservatoire and spent the next few years travelling around Europe. Moral and material support came from a rich patron, Nadezhda von Meck, who gave him substantial financial help. Von Meck maintained a deep personal correspondence with the composer for thirteen years even though they never met face to face.

Once able to resume composing on a regular basis, in 1877, Tchaikovsky produced the Fourth Symphony with its dramatic conflicts, dedicated ‘*To my best friend*’ (that is, Nadezhda von Meck), the captivating Violin Concerto in 1878 and, in the same year, the opera *Eugene Onegin* (based on Pushkin's poem) which still enthrals audiences with its psychological depth and noble style.

Tchaikovsky experienced another decline in creative energy in the first half of the 1880s, and it was only through the opera *Charodeika* (*The Enchantress*, 1887) and the Fifth Symphony (1888) that his genius was set free again. A succession of masterpieces followed: the ballet *Sleeping Beauty* (1889), the opera *Queen of Spades* (*Pique Dame*, 1889, a magnificent musical poem about St Petersburg), the

opera *Iołanta* (1891), the string sextet *Souvenir de Florence* (1892) and the ballet *Nutcracker* (1892). By now, Tchaikovsky had achieved worldwide fame. He toured throughout Europe and visited the United States where he conducted his own compositions which continued to gain in popularity and success. The honorary doctorate awarded to him by the University of Cambridge in 1893 was tangible recognition of his success in Europe. No one, it seems, thought that his death would occur so soon.

But the Sixth Symphony (the *Pathétique*, 1893) carries intimations of the finale of Tchaikovsky's life. In this symphony the dramatic crescendo of the early movements is followed by the final adagio which peters out into oblivion – as though the composer were performing his own requiem.

Tchaikovsky died in St Petersburg on 6 November 1893, nine days after the première of the Sixth Symphony. The circumstances of his death are still unclear (the suspicion of suicide still hovers). What is absolutely certain, however, is that Tchaikovsky was to become and remains the most internationally famous Russian composer and one of the most renowned classical composers – a place he will retain forever.

LE PREMIER. LE MEILLEUR.

Leonid Gakkel

Une évidence. Demandez à quiconque en Russie : « Qui est le plus grand poète national ? » et tout le monde vous répondra avec la plus grande sincérité et à juste titre : « Pouchkine. » Et si vous demandez quel est le morceau de musique symphonique russe le plus connu, dans 80 % des cas, la réponse (s'il y en a une) sera : « le Concerto pour piano n° 1 de Tchaikovsky, ce qui est tout à fait juste aussi.

Pourquoi ? Les raisons en sont multiples et il serait difficile d'en dresser la liste complète, mais certaines s'imposent immédiatement à l'esprit. Tchaikovsky avait le génie du lyrisme : ses compositions sont souvent empreintes d'une beauté et d'une expressivité irrésistibles. Et son génie était d'inspiration russe, d'où l'ampleur remarquable du flux mélodique dans sa musique. Ajoutons à cela que rien de comparable à son Concerto pour piano n° 1 n'existe auparavant dans la tradition musicale russe, ni d'ailleurs dans le répertoire de musique concertante mondial (après Beethoven) : ce concerto se distingue de celui de Schumann, raffiné à la manière d'une pièce de chambre, et plus encore des concertos de Liszt, au pathétique théâtral. Il est incontestable que la musique pour piano de Tchaïkovski doit beaucoup à Schumann et à Liszt, ainsi qu'à Anton Rubinstein, son Concerto n° 1 est toutefois l'expression chaleureuse et sincère d'un compositeur résolulement russe.

Remarquable aussi est la manière dont la partition de Tchaïkovski recense en grande partie les « états d'âme » de la Russie à l'époque. Cela dit, le mode mineur est quasiment absent de ce concerto (seuls deux thèmes relèvent de la gamme mineure), et la musique s'avère souvent jubilatoire – notamment dans la partie inaugurale et la coda finale. On n'y perçoit ni la gravité d'un Moussorgski, dont le *Boris Godounov* précéde de peu le concerto de Tchaïkovski, ni les motifs tragiques dont Piotr Illich lui-même a chargé sa fantaisie ouverte *Roméo et Juliette*, plus ancienne. De par son mode majeur, le Concerto pour piano n° 1 captive et contrebalance ce qu'il y a de plus sombre dans l'expression musicale russe, s'assurant ainsi une gloire éternelle.

La face méconnue d'une œuvre célèbre. Les véritables amateurs de musiques classiques auront déjà entendu le Concerto pour piano n° 1 des dizaines de fois, mais le plaisir éprouvé à la première écoute ne s'amenuise pas, même quand on entend jouer ce concerto plusieurs fois les unes après les autres (comme par exemple lors de la finale du Concours international Tchaïkovski) : l'œuvre continue à élouvrir et à émouvoir. Sans doute est-il inutile ici de « raconter » la musique ; mieux vaut examiner quelques particularités formelles qui risquent d'échapper à l'attention, et contribuent pourtant à la richesse de l'œuvre. On notera, par exemple, que le thème inaugural, d'une puissance et d'une beauté incomparables, ne réapparaît nulle part dans le concerto. De même, l'extraordinaire thème secondaire du premier mouvement, semblable à une berceuse, ne revient pas dans la récapitulation. Tchaïkovski fait preuve d'une générosité mélodique

sans limites, qui ne peut que ravir l'auditoire. Quant à la partie centrale du deuxième mouvement, c'est une paraphrase d'un air populaire français, « Il faut s'amuser, danser et rire », que l'on chantait souvent chez les Tchaïkovski. Mais qui aurait imaginé que le compositeur s'en servirait le jour où il aurait besoin d'un léger scherzo dans un concerto ? À ce propos, comme souvent, on pense aux vers de la grande poétesse russe Anna Akhmatova (1889–1966) : « Si vous savez seulement de quels rebuts / se nourrir, sans vergogne, le poème. »

Les particularités du Concerto pour piano n° 1 ne se réduisent pas seulement à des questions de forme – aspects qui ont incontestablement transformé l'essence même du genre tel qu'il existait au temps du classicisme. Tchaïkovski a dit à propos de son concerto pour piano que s'y affrontent, à « forces égales », le « puissant... orchestre, contre lequel lutte et triomphe... un rival... léger... mais combatif » (Lettre à Nadejda von Meck, 24 novembre 1880). En réalité, il n'y a ni « lutte », ni « triomphe » dans ce Premier Concerto ; il y aurait plutôt un dialogue d'une surprenante richesse émotionnelle. À la suite de Tchaïkovski, Rachmaninov ouvrira au concerto pour piano de vastes perspectives, où le concerto russe en viendra à occuper une place de premier plan en tant que représentant de l'harmonie des forces spirituelles individuelles et autres.

La partition de Tchaïkovski témoigne, en outre, de la grandeur de l'école pianistique russe. On sait que Piotr Illich n'était pas un virtuose, mais grâce à son génie de compositeur, l'écriture pianistique du Premier Concerto est d'une diversité et d'un éclat sans pareils. De nos jours, rares sont les pianistes qui hésiteraient à inclure le Premier Concerto de Tchaïkovski dans leur répertoire de concert, malgré ses particularités et le défi artistique qu'il représente.

Particularités et leçons. Du vivant de Tchaïkovski, il en fut tout différemment. Le Premier Concerto a représenté pour le compositeur, alors âgé de trente-quatre ans, un immense labeur (comme toujours quand le compositeur n'est pas un pianiste de concert) : rien ne lui est venu tout seul, tout est délibéré. Une fois la partition achevée, il allait de soi que Tchaïkovski la propose à Nikolai Rubinstein, qui était non seulement un pianiste émérite mais un proche du compositeur. Mais voilà que brusquement « le concerto ne vaut rien... il est injouable... mauvais, vulgaire, à part deux ou trois pages » (telle est la réaction de Rubinstein, décrite par Tchaïkovski à von Meck dans une lettre datée du 21 janvier 1878). Un verdict difficilement concevable et exprimé avec la déplorable franchise traditionnelle russe qui veut qu'on « appelle un chat un chat ». Les relations entre les deux hommes en souffrent et la création du concerto est retardée. Tchaïkovski se voit alors obligé de faire appel à un musicien étranger, Hans von Bülow, pianiste renommé, éminent chef d'orchestre et personnalité généralement d'une grande bienveillance. Le concerto est créé à Boston le 13 octobre 1875. Il faudra attendre encore trois ans pour que Rubinstein, ayant changé d'avis, le joue. La leçon est amère – l'intolérance s'est, en effet, doublé d'une réaction inconsidérée face à une œuvre nouvelle écrite par un contemporain. Après tout, Rubinstein aurait bien dû penser qu'un artiste doué est toujours en avance sur son temps.

Lors de sa dernière apparition en public devant l'assemblée de la noblesse de Saint-Pétersbourg, aux côtés de la pianiste germano-américaine Adele Aus der Ohe, venue jouer le Concerto pour piano n° 1, le 28 octobre 1893, Tchaïkovski était certainement loin d'imaginer que son concerto est promis à un avenir fabuleux. Il ignorait que dans moins de cinquante ans, les premières mesures de son Premier Concerto signaleraient le début de la projection de nombreux films d'Hollywood. Et bien entendu, il lui aurait été impossible d'envisager qu'un musicien célèbre puisse écrire dans un quotidien que tous les Russes connaissaient Tchaïkovski même s'ils n'étaient pas tous capables de nommer le tsar du moment. Il importe de connaître à la fois sa culture et son histoire. Il importe aussi d'appréhender et de préserver le souvenir de nos génies – de nos artistes –, et d'essayer de saisir la signification des œuvres d'art destinées à devenir le symbole du pays où elles ont vu le jour.

UN PROLONGEMENT INESTIMABLE

Leonid Gakkel

Tchaïkovski à quarante ans. Piotr Tchaïkovski achève son *Concerto pour piano et orchestre n° 2* en sol majeur (op. 44) à l'été 1880. À l'âge de quarante ans, le compositeur est déjà très célèbre et respecté en Russie. Les années 1870, qui correspondent à la quatrième décennie de sa vie, ont été assez exceptionnelles. Déchiré entre une tentative de vie conjugale désastreuse (avec Antonina Milioukova) et sa rencontre bientôt avec une admiratrice sincère et généreuse (Nadejda von Meck), Piotr Tchaïkovski n'a jamais été en proie à autant de contradictions dans sa vie personnelle. Sa carrière a également connu des développements dramatiques – à commencer par son voyage à Bayreuth pour assister à la création de *L'Anneau du Nibelung*, suivi bien plus tard par son départ du conservatoire de Moscou. Sa créativité, couronnée à l'opéra par *Eugène Onéguine* et en concert par sa *Symphonie n° 4*, s'est éprounée au fil des ans et, la quarantaine venue, il produit une série d'opус tout à fait remarquable : *Liturgie de saint Jean Chrysostome*, *Ouverture 1812*, *Sérénade pour cordes et Capriccio italien*, en marge de chefs d'œuvre de musique de chambre comme les *Sept mélodies*, (op. 47), dont « Je vous bénis, forêts ».

Dédicace. Sans être de qualité inférieure, cette série a essentiellement pour fonction de maintenir la dynamique créatrice, attitude typique chez Tchaïkovski. Ce qui importe, c'est moins la valeur intrinsèque de chaque opus que la capacité pour lui de continuer sur sa lancée et de rester au sommet de sa productivité. Le *Concerto pour piano n° 2* en est l'illustration, bien qu'il revête aussi, bien entendu, une importance particulière.

En premier lieu, il est dédié à Nikolai Rubinstein et conclut une période importante de la vie du compositeur. Les deux hommes sont très liés depuis de nombreuses années : Rubinstein a dirigé la création d'*Eugène Onéguine* et de quatre symphonies de Tchaïkovski, dont la *Première* qui lui est dédiée. Ses critiques acerbes du *Concerto pour piano n° 1* et son refus de le diriger à sa création, comme le lui a généralement proposé Tchaïkovski, ont profondément peiné le compositeur. Phénomène remarquable, leur amitié a toutefois survécu à ces difficultés, ainsi qu'en témoigne la dédicace du *Deuxième Concerto*. Cette marque d'amitié se fera pourtant geste d'adieu : Nikolai Rubinstein meurt avant d'avoir eu le temps de jouer le concert et Tchaïkovski ne peut que lui rendre hommage avec son *Trio pour piano* à la mémoire d'un grand artiste ». Pour la première russe du *Concerto pour piano n° 2*, c'est Anton Rubinstein qui est au pupitre avec Sergei Taneyev – un élève de Nikolai Rubinstein et de Tchaïkovski – au piano. L'éminent cercle de musiciens qui l'entouraient se resserre donc autour de Tchaïkovski.

Forme. Versions. On parle souvent de « symphonie concertante » ou de « triple concerto » à propos de ce concerto pour piano dont le deuxième mouvement, lent, utilise un violon et violoncelle solos (qui interprètent également un duo et une cadence). Étant donné la chaste retenue qui caractérise la musique russe, ce choix spectaculaire est inattendu et, malgré la singularité de ce deuxième mouvement, trois versions différentes se succéderont – deux de la main du compositeur et une troisième d'Alexandre Siloti – ancien élève, comme Taneyev, de Tchaïkovski et de Nikolai Rubinstein –, qui lui fit subir force coupures et révisions.

À l'heure actuelle, où les interprètes n'ont plus rien à craindre et admirent sans réserve la musique de Tchaïkovski, ce sont les deux versions du compositeur qui sont le plus souvent jouées. Une liberté considérable se manifeste ainsi à travers la forme du deuxième mouvement et du concerto en son entier, qui prend des allures d'improvisation au charme irrésistible. Dans le deuxième mouvement, on dirait que la sérénade et la nocturne font fusion, tandis que la partie centrale évoque plutôt la douce rêverie habituellement associée aux adagios des ballets de Tchaïkovski.

Qualités et style. L'œuvre manifeste de réelles qualités d'invention, alors qu'on aurait pu croire que l'écriture festive et virtuose de Tchaïkovski avait atteint son sommet avec le *Concerto pour piano n° 1*. Le *Concerto n° 2*, peut-être plus subtil et plus personnel, accorde une importance accrue au monologue du soliste (ou plutôt des solistes dans le cas du mouvement lent). Ce concerto est, en outre, élégant et parfois rythmé comme un ballet – surtout dans le finale d'une

sensualité indéniable – et l'on comprend pourquoi Georges Balanchine se servit de cette musique pour son célèbre *Ballet impérial*. Le chorégraphe fut sans doute séduit par la qualité de la procession solennelle du premier mouvement ou bien par son thème annexé aux accents de confession lyrique. La partition pour piano comporte, certes, des lourdeurs au premier et au troisième mouvements (surtout dans les octaves et la puissante cadence du mouvement initial) ; on dirait que Tchaïkovski a voulu mettre en valeur le potentiel pianistique qui n'avait pas servi dans le *Premier concerto*. Cela dit, tout est racheté par le dynamisme et l'élan romantique qui habite la musique du grand compositeur. Quoi qu'il en soit, le thème de l'hymne qui se déploie dans le premier mouvement représente l'expression la plus éloquente du romantisme tchaïkovskien.

La postérité du Concerto pour piano n° 2. « Je l'aime beaucoup plus que le premier », déclare Tchaïkovski dans une lettre à Siloti. C'est l'attitude typique de l'artiste qui veut attirer l'attention sur une œuvre moins connue ou oubliée, souligner ses qualités et la défendre. Cela arrive souvent dans le cas d'une œuvre éclipsée par une précédente du même genre. C'est comme si le compositeur, enrichi par l'expérience, se livrait à une écoute plus précise, plus subtile de son travail – et pourtant, dans ce cas précis, que faire si, dans ce type d'écriture, c'est au moment du *Premier Concerto* que Tchaïkovski a eu la grande révélation d'un concerto pour piano en si bémol mineur ? C'est bien ce qui a scellé le sort du *Deuxième Concerto*, qu'aucun pianiste n'a jamais préféré au premier. À ma connaissance, un seul lauréat du concours Tchaïkovski a jamais choisi d'interpréter le *Concerto pour piano n° 2* lors de l'épreuve finale et c'était en complément du *Concerto n° 1*. En fait, c'est bien ainsi qu'il faut comprendre et apprécier le *Deuxième Concerto* : comme un prolongement inestimable du *Premier*. Après tout, la date de composition du *Concerto pour piano n° 2*, est proche de celle d'*Eugène Onéguine*, de la *Sérénade pour cordes et des Sept mélodies* (op. 47), et la même ineffable noblesse s'en dégage. C'est une partition d'une chaleur et d'un éclat merveilleux. Elle rappelle, à certains égards, deux des plus grands concertos pour piano en sol majeur de l'histoire de la musique (surtout leur finale) : le *Concerto pour piano n° 4* de Beethoven et le *Concerto pour piano n° 17* de Mozart.

P. I. TCHAÏKOVSKI

Leonid Gakkel

Piotr Ilitch Tchaïkovski est né le 7 mai 1840 à Votkinsk dans la province de Viatka (aujourd'hui république autonome d'Oudmourtie) ; son père était ingénieur des mines. S'il manifeste un vif intérêt pour la musique dès l'enfance, sa vocation de compositeur ne se déclare que plus tard. Il sort diplômé de l'École de Droit de Saint-Pétersbourg en 1859 et, à l'âge de 19, entre comme fonctionnaire au ministère de la Justice. Après s'être essayé à la composition, il s'inscrit au tout nouveau Conservatoire de Saint-Pétersbourg où il suit les cours de théorie musicale de Nikolai Zaremba et de composition d'Anton Rubenstein. Ses trois ans d'études au conservatoire sont couronnés par l'obtention de la première Grande Médaille d'argent ; après quoi, il quitte la fonction publique pour se consacrer exclusivement à la composition.

En 1866, Tchaïkovski s'installe définitivement à Moscou où il séjourne en dehors de ses déplacements réguliers en Italie, en France et en Suisse. Il commence à enseigner au Conservatoire de Moscou et compose sa Première symphonie (*Rêves d'hiver*) en 1866 et son premier opéra, *La Voievode* en 1868.

Durant cette première phase créatrice Tchaïkovski produit de nombreux chefs d'œuvre d'une intensité émotionnelle et dramatique remarquable et d'une beauté mélodique inouïe – l'ouverture-fantaisie *Roméo et Juliette* (1870), son *Premier Concerto pour piano et orchestre* (1875), le ballet *Le Lac des Cygnes* (1876) –, qui resteront à jamais ses pages les plus populaires.

En 1877 Tchaïkovski vit une période très tourmentée à la suite de son mariage avec Antonina Milioukova (union qui n'a duré que trois mois). Il quitte le Conservatoire et au cours des années suivantes parcourt l'Europe. Il trouvera un soutien à la fois moral et matériel en la personne de Nadejda von Meck, riche mécène qui lui apporte une aide financière conséquente. Von Meck entretiendra une

correspondance intime avec le compositeur pendant treize années, sans jamais toutefois le rencontrer.

Tchaïkovski se remet bientôt à composer de manière régulière et produit : en 1877, sa Quatrième Symphonie, œuvre pétrie de tension et dédiée à « mon meilleur ami » (c'est-à-dire Nadejda von Meck) ; en 1878, le fascinant Concerto pour violon ; et, la même année, l'opéra *Eugène Onéguine* (inspiré d'un roman en vers de Pouchkine), qui continue de captiver le public par sa finesse psychologique et la noblesse de son style.

Si la créativité de Tchaïkovski faiblit à nouveau dans la première moitié des années 1880, son génie se réaffirme librement à l'opéra avec *L'Enchanteresse* (1887) puis avec la Cinquième Symphonie (1888). Il enchaîne alors les chefs d'œuvre : un ballet, *La Belle au Bois dormant* (1889) ; deux opéras, *La Pique Dame* (1889), magnifique poème lyrique à la gloire de Saint-Pétersbourg, et *Iolanta* (1891) ; le sextuor à cordes *Souvenir de Florence* (1892) ; puis un autre ballet, *Casse-Noisette* (1892). Tchaïkovski connaît désormais une renommée mondiale : il parcourt toute l'Europe et se rend aux États-Unis, où il dirige ses propres compositions avec une popularité et un succès toujours grandissants. Le doctorat honoris causa que lui décerne l'université de Cambridge en 1893 témoigne eloquemment de la réputation dont il jouit alors en Europe. Personne, semble-t-il, n'anticipa sa mort prématurée.

Pourtant sa Sixième Symphonie (la *Pathétique*, 1893) n'est pas sans laisser pressentir la fin prochaine du compositeur. Le crescendo dramatique des premiers mouvements fait place, en effet, à un adagio qui tourne court et s'efface – comme si le compositeur donnait à son propre requiem.

Tchaïkovski meurt à Saint-Pétersbourg le 6 Novembre 1893, neuf jours seulement après la création de sa Sixième Symphonie. Les circonstances de sa mort n'ont toujours pas été éclaircies (l'hypothèse du suicide n'est pas exclue). Il est néanmoins absolument clair et certain que Tchaïkovski est devenu et reste le compositeur russe le plus connu du monde entier et qu'il compte – à jamais – parmi les compositeurs classiques les plus célèbres.

DAS ERSTE. DAS BESTE.

Leonid Gakkel

Das Offensichtliche. Wenn man in Russland eine Umfrage mache: „Wer ist der größte russische Dichter?“, würden zehn von zehn Menschen im Brustton der Überzeugung antworten: „Pushkin“, und sie hätten Recht. Und wenn man sie nach dem berühmtesten russischen Werk der klassischen Musik fragen würde, würden acht von zehn sagen: „Tschaikowskis Erstes Klavierkonzert“ (wenn sie überhaupt eine Antwort wagen würden), und auch damit hätten sie absolut Recht.

Woran liegt das? Es wäre schwierig, alle Gründe dafür zu nennen, aber einige liegen auf der Hand. Tschaikowski war genial, was lyrische Musik betraf, viele seiner Kompositionen sind bezaubernd in ihrer Schönheit und Besettheit. Er war ein russisches Genie, die Üppigkeit des melodischen Flusses in seinen Kompositionen ist überwältigend. Außerdem hatte es in der russischen Musiktradition vor Tschaikowski nichts mit seinem Ersten Klavierkonzert Vergleichbares gegeben, ebenso wenig wie in den nach-Beethovenschen Konzertmusiken insgesamt. Das Werk war völlig anders als Schumanns erlesenes Quasi-Kammerkonzert und noch weniger den Konzerten Liszt mit ihrem dramatischen Pathos vergleichbar. Niemand würde bestreiten, dass Tschaikowskis Klaviermusik sowohl Schumann als auch Liszt viel verdankt, und auch Anton Rubinstein, doch das ganze Konzert hindurch erklingt im Klavier die warme, innige Stimme eines durch und durch russischen Komponisten.

Auffällig ist zudem, wie gut Tschaikowski das damals in der russischen Kultur vorherrschende „Stimmungsspektrum“ einfing. Das Konzert enthält so gut wie keine Molto (vielleicht hat das Konzert auch deshalb ganze zwei „Moll“-Themen), dafür gibt es sehr viel festliche Musik – etwa in der Einleitung des Konzerts sowie in der abschließenden Koda. Das Werk kennt weder die schwere Stimmung, wie sie Mussorgski auszeichnet, der seinen *Boris Godunow* nur wenige Jahre vor

Tchaikowskis Konzert schrieb, noch die tragischen Motive, die Tschaikowskis eigene frühere Phantasieouverture *Romeo und Julia* prägen. Die Partitur des Ersten Klavierkonzerts stellt ein Gegengewicht zur dunklen Seite des musikalischen Spektrums in Russland dar und hat sich dank seiner berauscheinenden Durtonaten ewigen Ruhm gesichert.

Ungewöhnliche Aspekte eines vertrauten Werks. Wahre Liebhaber der klassischen Musik werden das Erste Klavierkonzert bereits dutzende Male gehört haben, und die Freude, die es ihnen bereitet, schwindet auch dann nicht, wenn es – wie bei der letzten Runde des Internationalen Tschaikowski-Wettbewerbs – wiederholt vorgetragen wird: Immer wieder besitzt es die Macht, den Zuhörer zu bezaubern und zu ergreifen. Eine solche Musik „nachzuerzählen“, hat wohl wenig Sinn, eher sollten wir vielleicht gewisse formale Eigenheiten aufgreifen, die dem einen oder anderen Zuhörer entgangen sein mögen, jedoch zur Pracht des Konzerts beitragen. So wird zum Beispiel das einleitende Thema an keiner anderen Stelle wiederholt, obwohl es von einer Kraft und Schönheit ohnegleichen ist. Dasselbe gilt für das überraschende zweite Thema des ersten Satzes, das an ein Wiegliedern erinnert: Es wird in der Reprise nicht wieder aufgegriffen. Tschaikowski geht, zum Entzücken des Zuhörers, geradezu verschwendisch mit seinen melodiischen Ideen um. Und was hat es mit dem mittleren Teil des zweiten Satzes auf sich? Es ist nichts anderes als eine Paraphrase der beliebten französischen Chansonne „Il faut s'amuser, danser et rire“ („Man muss sich amüsieren, tanzen und lachen“). Es wurde bei Tschaikowski zu Hause häufig gesungen, aber wer hätte gedacht, dass es dem Komponisten zu Diensten stehen würde, als er für sein Klavierkonzert ein leichtfüßiges Scherzo brauchte? Hier muss man, wie so oft, an Anna Chatimatas Zeilen denken: „Wüsstest du nur, aus welchem Unsin / Gedichte erwachsen, ohne jede Scham“.

Diese Details im Ersten Klavierkonzert beziehen sich nicht nur auf die Form des Konzerts, sie verändern eindeutig das ganze Wesen der Klassik. Der Komponist selbst meinte über das Werk, „Hier haben wir zwei gleichberechtigte Kräfte ... das mächtige ... Orchester, mit dem ein kleiner, aber energischer Rivale ... kämpft und über ihn triumphiert“ (Brief an Nadeshda von Meck, 24. November 1880). In Wirklichkeit allerdings gibt es in diesem Konzert weder einen Kampf noch einen Triumph, sondern lediglich einen Dialog, dessen emotionale Schattierungen überraschend vielschichtig sind. In Fortsetzung dessen, was Tschaikowski hier begann, öffnete Rachmaninow einen gewaltigen Bereich von Klavierkonzerten, aus dem das „Russische Konzert“ in seiner Harmonie persönlicher und außerpersönlicher geistiger Kräfte herausragt.

Und auch die großartige russische Fortepiano-Schule trat in Tschaikowskis Werk zutage. Wir wissen, dass der Komponist kein professioneller Darbieter war, doch in seinem Ersten Klavierkonzert schuf er allein durch die Kraft seines Genies eine Klavieristik, die an Vielseitigkeit und Brillanz unübertroffen ist. Heute gibt es nur wenige öffentlich auftretende Pianisten, für die Tschaikowskis Erstes Konzert keine geschätzte Erweiterung ihres Repertoires darstellen würde, auch wenn es durchaus faszinierende künstlerische Herausforderungen bereithält.

Eigenheiten und Lektionen. Zu Tschaikowskis Lebzeiten allerdings verhielt es zunächst anders. Die Arbeit an dem Werk ging dem 34-jährigen Komponist keineswegs leicht von der Hand, und seine Finger spielten die Musik auch nicht von selbst (wie es bei Pianisten-Komponisten der Fall ist). Das erwies sich allerdings als Vorteil, denn alle Entscheidungen mussten bewusst beschlossen werden. Als Tschaikowski das Konzert beendet hatte, trug er es Nikolai Rubinstein an – eine nahe liegende Wahl, war Rubinstein doch nicht nur ein herausragender Pianist, sondern auch ein enger Freund Tschaikowskis. Aber dann: das Konzert „sei wertlos, völlig unspielbar ... Es sei schlecht, trivial, vulgär ... Ein oder zwei Seiten vielleicht seien wert, getreten zu werden“ (Rubinstein's Reaktion, wie Tschaikowski sie am 21. Januar 1878 in einem Brief an Nadeshda von Meck wiedergab). Unerdenbare Worte, noch dazu ausgedrückt in der weniger hehren russischen Tradition, das Kind beim Namen zu nennen. Es kam zu Spannungen zwischen den beiden Männer, die Premiere wurde verschoben, zudem sah Tschaikowski sich gezwungen, sich an einen ausländischen Musiker zu wenden. Das war Hans von Bülow, ein renommierter Pianist, ein herausragender Dirigent und ein insgesamt menschenfreundlicher Mann. Die erste Aufführung fand am 13. Oktober 1875 in Boston statt. Drei Jahre später hatte Rubinstein sich eines Besseren besonnen und spielte das Werk schließlich auch.

Das Beispiel mag als bittere Lektion nicht nur über Intoleranz gelten, sondern auch über den Umstand, gedankenlos über das neue Werk eines Zeitgenossen zu urteilen. Schließlich hätte Rubinstein klar sein müssen, dass ein begabter Künstler grundsätzlich seiner Zeit voraus ist.

Als Tschaikowski am 28. Oktober 1893 in St. Petersburg zum letzten Mal in der Öffentlichkeit erschien – er begleitete die deutsch-amerikanische Pianistin Adele Aus der Ohe, die als Solistin im Ersten Klavierkonzert auftrat –, hätte er sich die glorreiche Zukunft seines Werkes sicherlich nicht träumen lassen. Wie sollte er wissen, dass binnen fünfzig Jahre viele Hollywood-Filme zu den ersten Takten des Ersten Klavierkonzerts beginnen würden? Ebenso wenig konnte er ahnen, dass ein berühmter Musiker später in einer Zeitung schreiben sollte, Tschaikowski sei in ganz Russland bekannt und berühmt, den damals herrschenden Zaren allerdings vermöge nicht jeder zu nennen. Man sollte sowohl die eigene Kultur kennen als auch die eigene Geschichte. Es ist notwendig, unsere eigenen Genies – unsere eigenen Künstler – zu schätzen, zu würdigen und zu bewahren und zu versuchen, die Bedeutung jener Kunstwerke zu erfassen, die bestimmt sind, zum Symbol ihres ganzen Landes zu werden.

EINE WERTVOLLE FORTSETZUNG

Leonid Gakkel

Tchaikowski mit vierzig. Pjotr Tschaikowski beendete sein Klavierkonzert Nr. 2 in G-Dur, op. 44, im Sommer 1880. Da war er vierzig Jahre alt und hatte bereits Ruhm und Ansehen als einer der führenden russischen Komponisten errungen. Allerdings haben die 1870er-Jahre, also sein viertes Lebensjahrzehnt, insgesamt einen besonderen Stellenwert in seiner Biografie. Nie zuvor war sein Privatleben derart dramatisch gewesen, zerrissen zwischen dem unglückselig gescheiterten Versuch einer Ehe (mit Antonina Miljukowa) und der segensreichen Begegnung mit einer aufrichtigen und selbstlosen Bewunderin (Nadeschda von Meck). Seine Karriere gewann zunehmend an Fahrt, angefangen mit einer Reise nach Bayreuth für die Premiere vom *Ring des Nibelungen* bis hin zu seinem Rückzug vom Moskauer Konservatorium. Und mit jedem Jahr wuchs seine Kreativität. Das Jahrzehnt gipfelte in der Oper *Eugene Onegin* und der Vierten Sinfonie, obwohl man auch behaupten könnte, dass die vierziger-Werkkreise insgesamt ein erstauliches Bild bietet: Hier finden wir die *Liturgie des Heiligen Johannes Chrysostomus*, die *Ouverture solennelle 1812*, die *Serenade für Streicher*, das *Capriccio Italien* – und nebenbei Meisterwerke der Kammermusik wie etwa die *Sieben Romanzen* op. 47 (darunter auch „Ich segne euch, Wälder“).

Widmung. Zu diesen oben genannten Werken gehören einige, die vielleicht nicht gerade zweitklassig sind, aber doch vorwiegend geschrieben wurden, damit der Schwung des kreativen Momentums nicht erlahmte. Das war durchaus typisch für Tschaikowski: Für ihn zählte weniger der absolute Wert eines einzelnen Werks, vielmehr kam es ihm darauf an, immer weiter auf der Wellen des Erfolgs zu schwimmen und auf der Höhe seiner Schaffenskraft zu bleiben. Das Zweite Klavierkonzert ist ein Beispiel dafür, obwohl es natürlich auch seine ganz eigene Bedeutung besitzt.

Zunächst einmal ist es Nikolai Rubinstein gewidmet, was den Schlusspunkt zu einem wichtigen biographischen Kapitel darstellt. Nikolai Rubinstein war seit Jahren eng mit Tschaikowski befreundet, er hatte die Premieren von *Eugene Onegin* und vier seiner Sinfonien geleitet und war der Widmungsträger der Ersten Sinfonie. So hatten seine grundsätzliche Kritik am Ersten Klavierkonzert und seine Weigerung, dessen Uraufführung zu dirigieren – worum der Komponist ihn herzlich gebeten hatte –, Tschaikowski tief getroffen. Umso erstaunlicher war, dass die Freundschaft diese Schwierigkeiten überwand, was bewiesen wird durch den Umstand, dass das Zweite Konzert Rubinstein gewidmet ist. Allerdings war es auch eine Abschiedsgeste: Nikolai Rubinstein starb noch vor der Premiere, und Tschaikowski konnte seines Freundes lediglich mit einem Klaviertrio gedenken: „Zum Gedächtnis eines großen Künstlers.“ Es ist aufschlussreich, dass bei der russischen Premiere des Konzerts schließlich Anton Rubinstein am Pult stand und Sergei Tanew, ein Schüler Nikolai Rubinstins, den Klavierpart übernahm. Der Kreis herausragender Musiker, die Tschaikowski nahe standen, schloss sich um ihn zusammen.

Form. Versionen. Das Konzert wird häufig als „Sinfonia concertante“ oder als „Tripelkonzert“ bezeichnet, da der langsame zweite Satz auch Soli für die Geige und das Cello enthält (sie spielen zudem ein Duett und Kadennen). Angesichts der in der russischen Musik sonst üblichen Zurückhaltung war eine derart emphatische Dramatik sehr ungewöhnlich, und obwohl der zweite Satz des Konzerts als einzigartig gilt, existieren drei Versionen davon – zwei, die auf den Komponisten selbst zurückgehen, sowie eine dritte, die die meisten Kürzungen und Revisionen enthält und von Alexander Siloti stammt (der wie Tanew ein Schüler Tschaikowskis und Nikolai Rubinstins war).

In der heutigen Zeit, in der Solisten nichts mehr zu befürchten haben und die Musik Tschaikowskis durchgängig verächtigt wird, haben sich die Fassungen des Komponisten durchgesetzt, und somit erfreut sich die Gestalt des zweiten Satzes wie auch des Konzerts als Ganzes einer beträchtlichen Freiheit, eine Stimmung betörender Improvisation stellt sich ein. Im zweiten Satz hat es den Anschein, als würden die Klänge von Serenade und Nocturne ineinander fließen, während der mittlere Abschnitt uns eher an Tschaikowskis Ballett-Adagios mit ihren lieblichen Träumereien erinnert.

Charakter und Stil. Auch diese Aspekte des Werks sind unverkennbar, wiewohl man meinen könnte, Tschaikowski habe bereits im Ersten Klavierkonzert das letzte Wort zu Festlichkeit und Virtuosität gesprochen. Das Zweite Konzert ist vielleicht feinsinniger und persönlicher, im Vordergrund stehen die Monologe des Solisten (oder, im Fall des zweiten Satzes, der Solisten). Zudem jedoch ist das Konzert elegant und bisweilen sogar rhythmisch im Sinne eines Balletts, insbesondere das Finale, es besitzt unverkennbar sinnlichen Reiz – man kann sehr gut nachvollziehen, weshalb George Balanchine sein berühmtes *Ballet Imperial* zur Musik dieses Konzerts choreografierte. Vielleicht ließ sich von der Qualität der feierlichen Prozession im ersten Satz verführen, oder vom zweiten Thema dieses Satzes mit dem Opernhaften Ton eines Geständnisses. Sicher ist der Klavierpart in den Ecksätzen häufiger etwas schwerfällig (insbesondere im Oktavensolo und der Kadenz im ersten Satz) – es kommt einem vor, als wollte Tschaikowski uns sämtliche Möglichkeiten des Klaviers vor Augen führen, die er im Ersten Konzert vernachlässigte. Allerdings werden jedoch all diese Schwächen durch die Bewegungsenergie und den romantischen Impuls, die für die Musik dieses großen Komponisten so wichtig sind, mehr als wettgemacht. Und das hymnische Thema des ersten Satzes zeigt Tschaikowski in all seiner romantischen Strahlkraft.

Das Schicksal des Zweiten Klavierkonzerts. „Ich liebe es weit mehr als das Erste“, schrieb Tschaikowski Bezug nehmend auf dieses Werk an Siloti. Das ist kein unbekanntes Verhalten von Komponisten gegenüber den weniger berühmten und vergessenen Werken ihres Schaffens: Sie versuchen, jedermanns Aufmerksamkeit auf sie zu lenken, ihre Vorzüge hervorzuheben, sie zu verteidigen. Das passiert insbesondere bei zweiten Werken, die im Schatten des ersten im selben Genre entstanden sind. Der Komponist gewinnt an Erfahrung, sein Ohr wird noch genauer und sensibler – doch was ist, wenn, wie hier, eine derart bemerkenswerte Offenbarung wie das Klavierkonzert in b-Moll Tschaikowskis bereits bei seinem Ersten Konzert gelang? Damit war das Schicksal des Zweiten von vornherein besiegelt: Kein Pianist hat es je dem Ersten vorgezogen.

Meines Wissens hat lediglich ein einziger Teilnehmer des Tschaikowski-Wettbewerbs jemals das Zweite Klavierkonzert für die letzte Runde gewählt, und auch dann nur gemeinsam mit dem Ersten. Doch genau als solches kann man das Zweite Konzert verstehen und erleben: als wertvolle Fortsetzung des Ersten. Schließlich wurde das Zweite Klavierkonzert in zeitlicher Nähe zu *Eugene Onegin* geschrieben, zur *Serenade für Streicher* und den *Sieben Romanzen* op. 47, in ihm klingt etwas vom Glanz deren famosen Erhabenheit an. Die Wärme und das Strahlen dieser Komposition sind großartig, und in Teilen erinnert sie an zwei göttliche Klassiker unter den Klavierkonzerten in G-Dur (und insbesondere an ihr Finale): Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 und Mozarts Klavierkonzert Nr. 17.

P. I. TSCHAIKOWSKI

Leonid Gakkel

Pjotr Iljitsch Tschaikowski wurde am 7. Mai 1840 als Sohn eines Bergwerksdirektors in Wotkinsk in der damaligen Provinz Wjatka geboren. Trotz seines frühen Interesses an der Musik zeigte sich seine Berufung zum Komponisten erst relativ spät im Leben. 1859, im Alter von 19 Jahren, trat er nach abgeschlossenem Besuch der Rechtsschule in St. Petersburg zunächst am Justizministerium eine Beamtenstelle an. Nach mehreren Versuchen als Komponist schrieb er sich dann als Student am neu gegründeten Konservatorium von St. Petersburg ein, wo er von Nikolai Zaremba in Theorie und von Anton Rubinstein in Komposition unterrichtet wurde. Nach dreijährigem Studium wurde Tschaikowski mit der ersten Medaille des Konservatoriums ausgezeichnet, der großen Silbermedaille. Daraufhin gab er seine Beamtenlaufbahn auf und begann ein neues Leben als professioneller Komponist.

1866 zog Tschaikowski nach Moskau, die Stadt, die ihm während seiner regelmäßigen Reisen nach Italien, Frankreich und in die Schweiz als fester Wohnsitz dienen sollte. Er begann, am dortigen Konservatorium zu unterrichten, und schrieb seine Erste Sinfonie (*Winterträume*, 1866) sowie seine erste Oper, *Der Wojewode* (1868).

In dieser frühen kreativen Phase entstanden einige seiner großen Meisterwerke, etwa die Fantasie-Ouvertüre *Romeo und Julia* (1870), das Erste Klavierkonzert (1875) und das Ballett *Schwanensee* (1876). Aufgrund ihrer unverhohlenen Emotionalität, ihres bezaubernden dramatischen Inhalts und der Schönheit ihrer Melodien gehören diese Werke nach wie vor zu den beliebtesten Kompositionen Tschaikowskis.

1877 durchlebte er eine tiefe persönliche Krise, die durch seine Hochzeit mit Antonina Miljukowa ausgelöst wurde (eine Ehe, die ganze drei Monate währt). Er verließ das Konservatorium und verbrachte die nächsten Jahre auf Reisen im europäischen Ausland. Moralisches und finanzielle Unterstützung erhielt er dabei von seiner wohlhabenden Mäzenin Nadeschda von Meck, mit der er die folgenden dreizehn Jahre eine innige persönliche Korrespondenz führte, ohne dass sie beiderseits sich persönlich begegneten.

Als Tschaikowski 1877 wieder regelmäßig zu komponieren in der Lage war, schrieb er seine Vierte Sinfonie mit ihren dramatischen Konflikten, die „Meinem besten Freund“ gewidmet ist (das heißt, Nadeschda von Meck), das mitreißende Violinkonzert von 1878 sowie im selben Jahr die Oper *Eugene Onegin* (beruhend auf Puschkins gleichnamigem Versroman), die das Publikum mit ihrer psychologischen Tiefründigkeit und ihrem erhabenen Stil auch heute noch in den Bann schlägt.

Einen weiteren Einbruch in seiner kreativen Energie musste Tschaikowski in den frühen 1880er Jahren erleben, und erst mit der Oper *Tscharodeika* (*Die Zauberin*, 1887) und der Fünften Sinfonie (1888) fand er zu seiner Genialität zurück. Dann entstand innerhalb kurzer Zeit eine ganze Abfolge von Meisterwerken: das Ballett *Dornröschen* (1889), die Oper *Pique Dame* (1889, eine zauberhafte Musikdichtung über St. Petersburg), die Oper *Jolanthe* (1891), das Streichsextett *Souvenir de Florence* (1892) sowie das Ballett *Der Nussknacker* (1892). Zu der Zeit war Tschaikowski bereits in aller Welt berühmt, er unternahm Konzertreisen durch Europa und besuchte die Vereinigten Staaten, wo er Aufführungen seiner eigenen, zunehmend geschätzten Kompositionen leitete. Die Ehrendoktorwürde, die ihm 1893 von der Universität Cambridge verliehen wurde, war ein sichtbares Zeichen für sein Ansehen in Europa. Niemand hätte vermutet, dass dem Komponisten kein langes Leben beschieden sein sollte.

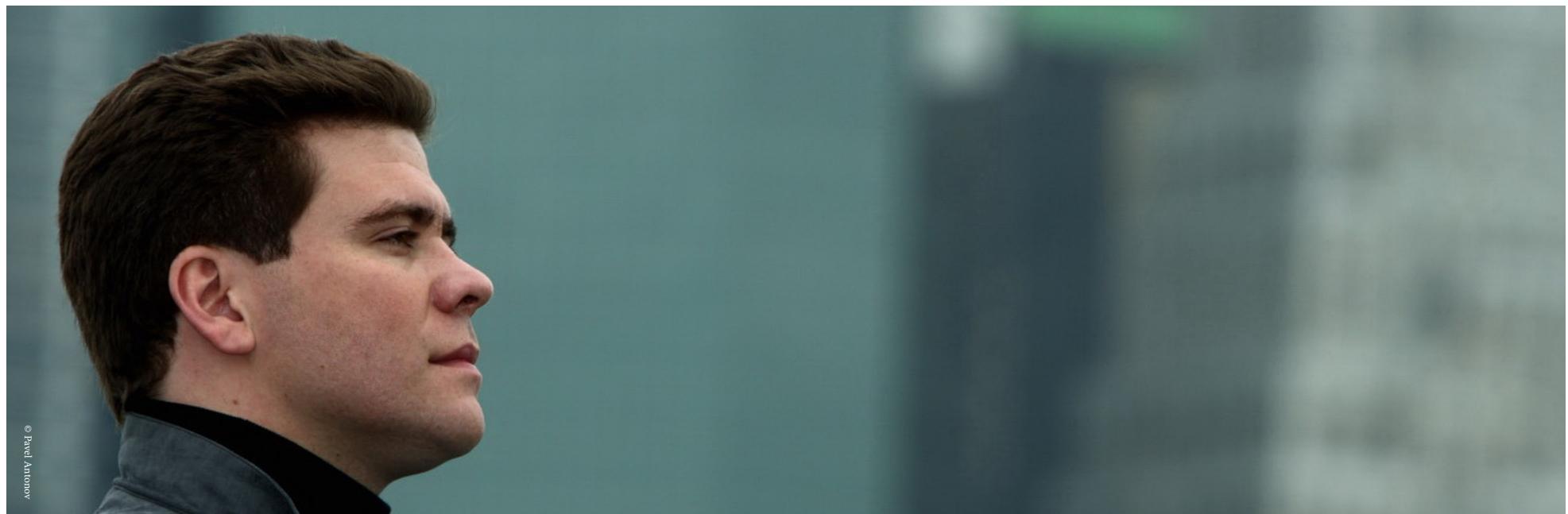
Doch in der Sechsten Sinfonie (*Pathétique*, 1893) finden sich Andeutungen für das nahende Ende von Tschaikowskis Leben. In diesem Werk folgt auf das dramatische Crescendo der ersten Sätze das abschließende Adagio, das im Nichts verklingt – als führt die Komponist sein eigenes Requiem auf.

Tschaikowski starb am 6. November 1893 in St. Petersburg, neun Tage nach der Premiere der Sechsten. Die Umstände, die seinen Tod begleiteten, sind nach wie vor ungeklärt, der Verdacht, es könnte sich um Selbstmord gehandelt haben, hält sich hartnäckig. Unumstritten

ist jedoch, dass Tschaikowski heute einer der international berühmtesten russischen Komponisten und einer der anerkanntesten klassischen Komponisten ist – ein Platz, den ihm niemand mehr streitig machen kann.

Booklet Notes

Translated from Russian to English by Anna Gunin (programme notes) & Evgor Fogarty (Tchaikovsky biography).
Translated from English into French by Marie Rivière.
Translated from English into German by Ursula Wulfkamp.
Translation co-ordinator: Ros Schwartz.
For Ros Schwartz Translations Ltd.



© Pavel Antonov

Денис Мацуев

Стремительный взлет творческой карьеры Дениса Мацуева начался после его триумфальной победы на XI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве. Сегодня Денис Мацуев один из наиболее востребованных музыкантов своего поколения. С неизменным успехом проходит его концерты на сценах самых престижных залов мира. Денис Мацуев регулярно выступает со всемирно известными оркестрами, среди которых Чикагский, Питтсбургский, Лондонский симфонический оркестры, Нью-Йоркский филармонический, Филадельфийский, Лос-Анджелесский филармонический, Concertgebouw, Berliner Philharmoniker, оркестр Баварского радио, Лейпцигский оркестр Gewandhaus, симфонический оркестр Би-би-си и оркестр Мариинского театра. Музыкант плодотворно сотрудничает с ведущими дирижерами мира, в числа которых Л. Маазель, В. Гергиев, К. Мазур, М. Янсонс, Мунг-Вун Чунг; З. Мета, Ю. Темирканов и другие.

Продолжается плодотворное сотрудничество Дениса Мацуева с фондом им. С.В. Рахманинова, основанным Александром Рахманиновым, внуком композитора. Именно Денис Мацуев был избран представить неизданные сочинения великого композитора, которые были записаны музыкантом на рояле композитора.

Денис Мацуев – президент Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена», арт-директор фонда им. С.В. Рахманинова. Он является лауреатом премии им. Д. Шостаковича. Удостоен звания «Народный артист России». Пianист также вошел в состав Совета по культуре и искусству при Президенте РФ и возглавил Общественный совет при Министерстве культуры РФ.

www.matsuev.com

Denis Matsuev

Denis Matsuev has enjoyed a stellar career since his triumphant victory in the 11th International Tchaikovsky Competition in Moscow and is now one of the most sought-after musicians of his generation. His performances in the most prestigious concert halls of the world are always an unfailing success and he appears regularly with world-famous orchestras such as the Chicago Symphony Orchestra, the Pittsburgh Symphony Orchestra, the London Symphony Orchestra, NY Philharmonic, Philadelphia and LA philharmonic, Concertgebouw, Berliner Philharmoniker, the Bavarian Radio Symphony Orchestra, Leipzig Gewandhaus Orchestra, the BBC Symphony Orchestra and the Orchestra of the Mariinsky Theatre. He has a successful creative partnership with the world's most prominent conductors including Lorin Maazel, Valery Gergiev, Kurt Mazur, Mariss Jansons, Myung-Whun Chung, Zubin Mehta, and Y. Temirkanov.

Denis Matsuev continues his artistic involvement with the Serge Rachmaninoff Foundation established by Alexander Rachmaninoff, the grandson of the composer. It was Matsuev who was chosen to present the great composer's unpublished works, recorded at the composer's grand piano.

Denis Matsuev is the president of *New Names*, the Russian Inter-regional Charitable Foundation, and artistic director of the Serge Rachmaninoff Foundation. He is a laureate of the prestigious "Shostakovich's Prize", and is also a "People's Artist of Russia." Denis Matsuev is a member of The Presidential Council for Culture and Art and recently became the head of The Public Council under The Ministry of Culture of the Russian Federation.

www.matsuev.com

Denis Matsouev

Denis Matsouev fait une carrière éblouissante depuis son triomphe au 11e Concours international Tchaïkovski de Moscou : c'est à présent l'un des pianistes les plus recherchés de sa génération. Ses prestations dans les salles de concert les plus prestigieuses du monde remportent toujours un immense succès, et il se produit régulièrement avec des formations de renommée mondiale comme les Orchestres symphoniques de Chicago, Pittsburgh et Londres, les Orchestres philharmoniques de New York, Philadelphie et Los Angeles, l'Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre symphonique de la BBC et l'Orchestre du Théâtre Mariinski. Il connaît une collaboration créatrice fructueuse avec les chefs d'orchestres les plus éminents, tels Lorin Maazel, Valeri Guerguiev, Kurt Masur, Mariss Jansons, Myung-Whun Chung, Zubin Mehta et Iouri Temirkanov.

Denis Matsouev poursuit son activité artistique à la Fondation Serge-Rachmaninoff sous la présidence d'Alexander Rachmaninov, le petit-fils du maître. C'est lui qui a été choisi pour présenter des œuvres inédites du grand compositeur, enregistrées sur son propre piano à queue.

Denis Matsouev est le président de Nouveaux Noms, la fondation de bienfaisance interrégionale russe, et le directeur artistique de la Fondation Serge-Rachmaninoff. Il a remporté le prestigieux prix Chostakovich et a également reçu le titre d'Artiste du peuple de Russie. Il est membre du Comité présidentiel pour la Culture et les Arts et a récemment pris la tête du Conseil public du ministère de la Culture de la Fédération de Russie.

www.matsuev.com

Denis Matsuev

Denis Matsuev hat seit seinem triumphalen Gewinn des 11. Internationalen Tschaikowski-Wettbewerbs in Moskau eine kometenhafte Karriere durchlaufen und ist einer der meistgefragten Musiker seiner Generation. Seine regelmäßig umjubelten Auftritte finden in den bedeutendsten Konzertsälen dieser Welt statt, wo er mit solch berühmten Orchestern wie etwa dem Chicago Symphony Orchestra auftritt, aber auch den Pittsburgh oder London Symphony Orchestras, dem New York Philharmonic, Philadelphia und Los Angeles Philharmonic, dem Concertgebouw, den Berliner Philharmonikern, dem BRSO, dem Gewandhausorchester Leipzig, dem BBC Symphony Orchestra oder dem Mariinsky Orchester. Künstlerisch arbeitet er mit den weltberühmtesten Dirigenten zusammen, darunter Lorin Maazel, Valery Gergiev, Kurt Mazur, Mariss Jansons, Myung-Whun Chung, Zubin Mehta und Yuri Temirkanov.

Denis Matsuev setzt sein künstlerisches Engagement für die Sergei Rachmaninoff-Stiftung fort, die Rachmaninoff-Enkel Alexander von einigen Jahren noch zu seinen Lebzeiten eingerichtet hatte. Der Enkel des Komponisten hatte Denis Matsuev erlaubt, eine Auswahl bis dato unveröffentlichter Werke des Komponisten aufzunehmen, und zwar auf dem Flügel des Komponisten in dessen Schweizer Anwesen.

Denis Matsuev ist Präsident von "Neue Namen", einer russischen Wohlfahrtsorganisation, künstlerischer Leiter der Sergei Rachmaninoff - Stiftung, Preisträger des bedeutenden Schostakowitsch-Preises und „Volkskünstler Russlands“. Er ist ferner Mitglied des Volksrates beim Präsidenten für Kunst und Kultur.

www.matsuev.com



© Alberto Verzago

Валерий Гергиев

Художественный руководитель-директор Мариинского театра Валерий Гергиев – один из ведущих дирижеров мира. Помимо руководства Мариинским театром он работает с Лондонским симфоническим оркестром, Венским филармоническим оркестром, Роттердамским филармоническим оркестром, Нью-Йоркским филармоническим оркестром и оркестром театра «Ла Скала». Им созданы и возглавляются такие заметные в международной музыкальной жизни фестивали, как Гергиев-фестиваль в Миккели (Финляндия), Гергиев-фестиваль в Роттердаме (Нидерланды), «Звезды белых ночей» (Петербург), Московский Пасхальный фестиваль.

Среди заслуг маэстро Гергиеva – творческое сотрудничество Мариинского театра с крупнейшими оперными сценами мира, среди которых Метрополитен-опера, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, театр Карло Феличе, Опера Сан-Франциско, театр «Ла Скала», Новая Опера Израиля, театр Шатле. Оркестр и труппа Мариинского театра под руководством Гергиеva выступали более чем в 50 странах Старого и Нового Света, от Японии и Китая до США.

Известен Валерий Гергиев и своей активной позицией в защиту гуманистических идеалов. Так маэстро выступил инициатором проведения мировой серии благотворительных концертов под названием «Беслан. Музыка во имя жизни», которые прошли в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Токио, Риме и Москве. В августе 2008 года под управлением маэстро состоялся концерт-реквием перед разрушенным зданием Дома правительства Южной Осетии (город Цхинвал).

Дискография Валерия Гергиеva обширна и неоднократно удостаивалась престижных международных наград, в частности награды Record Academy Award за запись цикла симфоний Прокофьева с Лондонским симфоническим оркестром и приза «Académie du disque lyrique» за запись русских опер.

Valery Gergiev

Valery Gergiev, one of the world's finest conductors, is Artistic and General Director of the Mariinsky Theatre. As well as managing the Mariinsky Theatre, he works with the London Symphony Orchestra, the Vienna Philharmonic, the Rotterdam Philharmonic, the New York Philharmonic and the Orchestra of the Teatro alla Scala. He has founded and organised musical festivals of world renown such as the Gergiev Festival Mikkeli (Finland), the Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival (The Netherlands), Stars of the White Nights Festival (Saint Petersburg) and the Moscow Easter Festival.

Among Maestro Gergiev's accomplishments has been to involve the Mariinsky Theatre in creative collaboration with major opera houses around the world, such as the Metropolitan Opera (New York), the Royal Opera House, Covent Garden (London), Carlo Felice (Genoa), the San Francisco Opera, La Scala (Milan), the New Israeli Opera and the Théâtre du Châtelet. Under Gergiev, the Mariinsky Theatre Orchestra and Opera Company have appeared in over 50 countries in the Old and New Worlds, from Japan and China to the USA.

Valery Gergiev has achieved renown for his defence of humanitarian ideals. The maestro initiated a worldwide series of charity concerts entitled *Beslan: Music for Life* held in New York, Paris, London, Tokyo, Rome, and Moscow. In August 2008 he conducted a requiem concert in front of the ruined Government House of South Ossetia (Tskhinvali).

Gergiev is also well known for the range of his recordings, for which he has received many prestigious international rewards, in particular the *Record Academy Award* for his recordings of the complete Prokofiev symphonies with the London Symphony Orchestra and the *Académie du disque lyrique* prize for his recording of Russian operas.

Valery Guerguiev

Valery Guerguiev compte parmi les plus grands chefs d'orchestre du monde. Il est directeur artistique du Théâtre Mariinski dont il assure également la direction générale. Il travaille, par ailleurs, avec l'Orchestre symphonique de Londres, la Philharmonie de Vienne, les Orchestre philarmóniques de Rotterdam et New York, et l'Orchestre de La Scala de Milan. Il crée et anime plusieurs festivals de renommée mondiale, dont le Festival Guerguiev de Mikkeli en Finlande, le Festival Guerguiev aux Pays-Bas, les Nuits blanches de Saint-Pétersbourg et le Festival de Pâques de Moscou.

L'une des grandes réussites du maestro Guerguiev est la collaboration artistique du Théâtre Mariinski avec les plus importants opéras du monde, comme le Metropolitan Opera de New York, l'Opéra royal de Covent Garden, le Théâtre Carlo Felice de Gênes, l'Opéra de San Francisco, La Scala de Milan, le Nouvel Opéra israélien et le Théâtre du Châtelet. Sous sa direction, l'orchestre et la troupe du Théâtre Mariinski se produisent dans plus de 50 pays de l'Ancien et du Nouveau Monde, du Japon et de la Chine aux États-Unis d'Amérique.

Valery Guerguiev est réputé pour ses initiatives au service de la cause humanitaire. Il est à l'origine d'une série de concerts de bienfaisance intitulée *Beslan: Music for Life* à New York, Paris, Londres, Tokyo, Rome et Moscou. En août 2008, il dirige un concert de requiem en Ossetie du Sud, devant les ruines des locaux administratifs de Tskhinvali.

Les enregistrements de Guerguiev reçoivent de nombreuses récompenses internationales de prestige dont le *Record Academy Award* pour l'intégrale des symphonies de Prokofiev avec l'Orchestre symphonique de Londres, et le *Prix de l'Académie du disque lyrique* pour ses enregistrements d'opéras russes.

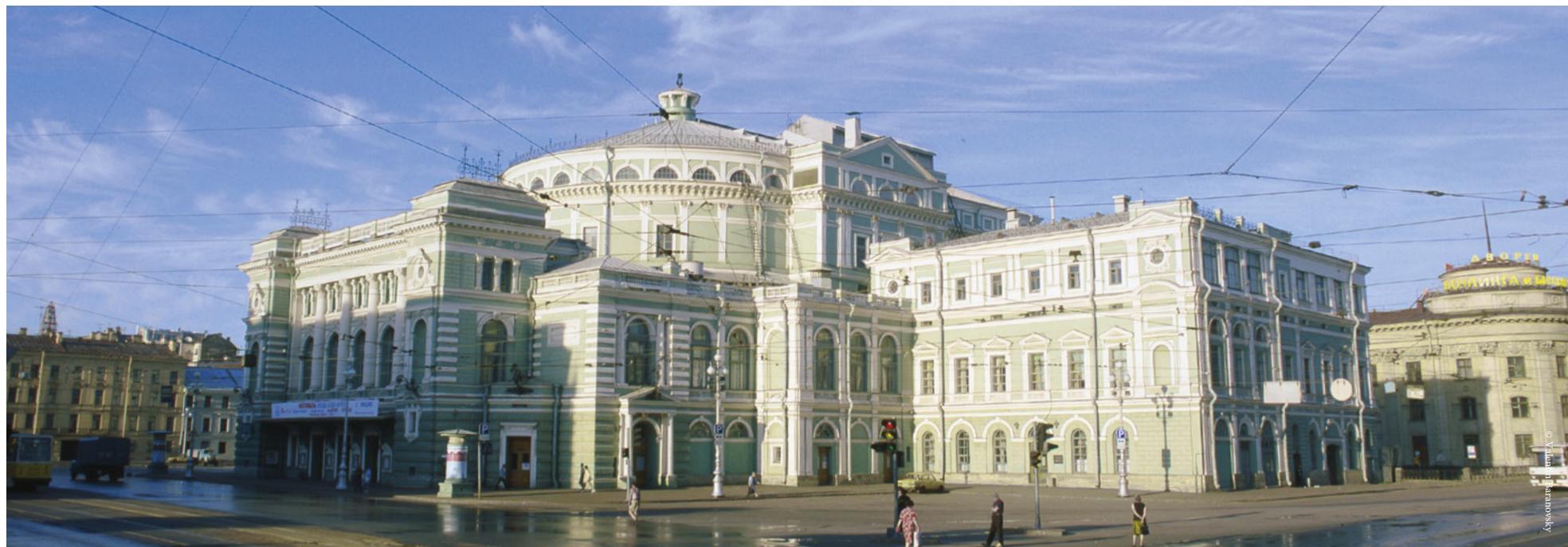
Waleri Gergiew

Waleri Gergiew, einer der herausragendsten Dirigenten unserer Zeit, ist künstlerischer Leiter und Generaldirektor des Mariinski-Theaters. Neben dieser Tätigkeit arbeitet er zudem mit dem London Symphony Orchestra, den Wiener Philharmonikern, der Philharmonie Rotterdam, der New York Philharmonic und dem Orchester des Teatro alla Scala. Er gründete und organisiert weltberühmte Musikfestspiele wie etwa das Gergiev-Festival (Mikkeli, Finnland), das Gergiev-Festival (Rotterdam, Niederlande), Stars der weißen Nächte (St. Petersburg) und das Moskauer Oster-Festival.

Eine der großen Leistungen Maestro Gergiews ist die kreative Zusammenarbeit des Mariinski-Theaters mit anderen bedeutenden Opernhäusern wie etwa der Metropolitan Opera in New York, dem Royal Opera House in Covent Garden, London, dem Carlo Felice in Genua, der San Francisco Opera, der Mailänder Scala, der New Israeli Opera und dem Théâtre du Châtelet. Unter Gergiew sind das Mariinski-Orchester und das Ensemble in über fünfzig Ländern in der Alten und der Neuen Welt aufgetreten, von Japan und China bis zu den USA.

Waleri Gergiew steht auch wegen seines Einsatzes für humanitäre Ideale in hohem Ansehen. So veranstaltete er eine Reihe von weltweiten Benefizkonzerten mit dem Namen *Beslan: Music for Life*, die in New York, Paris, London, Tokio, Rom und Moskau stattfanden. Im August 2008 leitete er vor dem zerstörten Regierungsgebäude in Südossetien (Zchinvali) ein Requiemkonzert.

Gergiev ist überdies bekannt wegen der Bandbreite seiner Einspielungen, für die er zahlreiche renommierte internationale Auszeichnungen erhalten hat, allen voran den *Record Academy Award* für seine Aufnahme des Zyklus der Prokofew-Sinfonien mit dem London Symphony Orchestra sowie den Preis der *Académie du disque lyrique* für seine Einspielungen russischer Opern.



МАРИИНСКИЙ ТЕАТР

Мариинский театр – один из старейших театров России. История его создания ведёт своё начало от указа Екатерины Великой 1783 года об утверждении театрального комитета для управления «зрелищами и музыкой». За времена своего существования он сменил несколько названий (Большой театр, Мариинский театр, ГАТОВ, Кировский театр и вновь – Мариинский), сохранив сценические традиции и преемственность репертуара на протяжении более чем двух столетий. Труппе театра принадлежит честь первого исполнения таких опер, как «Сила судьбы» Дж. Верди, «Князь Игорь» А. Бородина, «Борис Godунов» М. Мусоргского, «Псковитянка» Н. Римского-Корсакова, «Пиковая дама» П. Чайковского. В начале XX века Мариинский театр открыл для российской публики вершинное произведение Р. Вагнера – тетралогию «КольцоNibelunga». И сегодня это единственный театр России, в репертуаре которого представлена вся трилогия, исполняющаяся на языке оригинала. На Мариинской сцене состоялись мировые премьеры легендарных балетов Петипа: «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Баядерка», «Раймонда». Именно здесь началась всемирная слава, пожалуй, самого знаменитого русского балета – «Лебединого озера». Всё это «золотое» балетное наследие сохраняется в репертуаре Мариинского театра по сей день. Всего же в репертуаре театра в настоящее время более 80 опер русских и европейских композиторов (от «Жизни за царя» М. Глинки, мировая премьера которой состоялась на сцене тогда ещё Большого театра в 1836 году до «Братьев Карамазовых» А. Смилкова, мировая премьера которых прошла в Мариинском театре в 2008 году) и 59 балетов (от балетов М. Петипа до балетов Дж. Баланчина, У. Форсайта и Дж. Нойマイера).

THE MARIINSKY THEATRE

The Mariinsky Theatre is one of the oldest theatres in Russia. Its story starts in 1783, when Catherine the Great issued an *ukaz* (imperial decree) approving a committee for the direction of 'spectacles and music'. While the theatre's company may have changed its name several times during its history (the Bolshoi Kammeny, the Mariinsky, the GATOB – the State Academic Theatre of Opera and Ballet, the Kirov and, once again, the Mariinsky), it has maintained its theatre traditions and continuity of repertoire over a span of over two centuries. The Mariinsky has had the honour of staging the premières of major operas like Verdi's *La forza del destino*, Borodin's *Prince Igor*, Mussorgsky's *Boris Godunov*, Rimsky-Korsakov's *The Maid of Pskov* and Tchaikovsky's *The Queen of Spades*. At the beginning of the 20th century the Mariinsky offered the Russian public a supreme production: the four music-dramas of Wagner's *The Ring of the Nibelung*. It is still the only theatre in Russia which has staged the entire cycle in the language of the original. The stage of the Mariinsky Theatre has seen the world premières of Petipa's legendary ballets: *Sleeping Beauty*, *The Nutcracker*, *La Bayadère*, *Raymonda*. And it was here that what is perhaps the best known Russian ballet, *Swan Lake*, was launched to world fame. All this 'heritage of gold' has been preserved in the Mariinsky. The company's repertoire currently includes over 80 operas by Russian and western European composers, ranging from Glinka's *A Life for the Tsar* which the Bolshoi Kammeny Theatre, as the company was called at the time, premiered in 1836, to the first ever performance of Smelkov's *The Brothers Karamazov* in 2008 at the (renamed) Mariinsky. The theatre also has a repertoire of 59 ballets, from Petipa and Balanchine to Forsythe and Neumeier.

LE THÉÂTRE MARIINSKI

Le Théâtre Mariinski est l'un des théâtres les plus anciens de Russie. Son histoire remonte à 1783, année où la Grande Catherine approuve par *ukase* (décret impérial) la création d'un comité chargé « des spectacles et de la musique ». Bien que la troupe ait changé plusieurs fois de nom au cours de sa longue histoire – Bolshoi Kammeni, Mariinski, GATOB (Académie nationale d'art lyrique et de danse), Kirov et, à nouveau, Mariinski – elle n'en a pas moins perpétué ses traditions théâtrales et son répertoire. Ainsi c'est à elle que revient l'honneur d'avoir créé *La Force du destin* de Verdi, *Le Prince Igor* de Borodine, *Boris Godounov* de Moussorgski, *La Jeune Fille de Pskov* de Rimski-Korsakov et *La Dame de pique* de Tchaïkovski. Au début du vingtième siècle, le Mariinski monte également *La Tétralogie*, production absolument exceptionnelle puisque c'est le seul opéra de Russie qui ait, à ce jour, mis en scène l'intégrale du chef-d'œuvre de Wagner dans la langue de l'original. C'est sur la scène du Mariinski que Petipa crée ses chorégraphies légendaires : *La Belle au bois dormant*, *Casse-Noisette*, *La Bayadère*, *Raymonda*. C'est également ici que le ballet russe le plus célèbre au monde, *Le Lac des cygnes*, a vu le jour. L'ensemble de ce précieux patrimoine continue à être perpétué par la troupe du théâtre Mariinski, qui compte actuellement à son répertoire plus de 80 œuvres lyriques de compositeurs russes ou d'Europe occidentale – *d'Une vie pour le tsar* de Glinka créée au Théâtre Bolshoi Kammeni aux Frères Karamazov de Smelkov lancé en 2008 sur la scène du Mariinski actuel – ainsi que 59 chorégraphies – de Petipa et Balanchine à Forsythe et Neumeier.

DAS MARIINSKI-THEATER

Das Mariinski-Theater ist eines der ältesten Häuser Russlands. Seine Geschichte begann 1783, als Katharina die Große einen *ukas* erließ, eine kaiserliche Anordnung, und ein Komitee für die Leitung von „Inszenierungen und Musik“ billigte. Seitdem hat die Truppe zwar häufiger den Namen gewechselt (Bolshoi-Kammeny, Mariinski, GATOB – Staatliches Akademisches Opern- und Balletttheater –, Kirov und nun wieder Mariinski), ihrer Theatertradition ist sie jedoch über zweihundert Jahre treu geblieben, und ebenso lange hat sie die Kontinuität im Repertoire gewahrt. Das Theater hatte die Ehre, zahlreiche bedeutende Opern zur Uraufführung zu bringen, etwa Verdis *La forza del destino*, Borodins *Fürst Igor*, Mussorgskis *Boris Godunow*, Rimski-Korsakows *Das Mädchen von Pskow* und Tschaijkowskis *Pique Dame*. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts bot das Mariinski dem russischen Publikum eine wahre Sensation: alle vier Musikdramen von Wagners *Der Ring des Nibelungen*. Kein anderes Haus in Russland hat seitdem den gesamten Zyklus in der Originalsprache dargeboten. Darüber hinaus wurden auf der Bühne des Mariinski-Theaters die Weltpremieren von Petipas legendären Balletten getanzt: *Dornröschen*, *Der Nussknacker*, *La Bayadère*, *Raymonda*. Und von hier aus trat das wohl berühmteste russische Ballett aller Zeiten zu seinem Siegeszug um die Welt am *Schwanensee*. Dieses gesamte „goldene Vermächtnis“ wird im Mariinski bewahrt. Zum Repertoire des Ensembles gehören gegenwärtig über achtzig Opern russischer und europäischer Komponisten, von Glinkas *Ein Leben für den Zaren*, das das Bolshoi-Kammeny – wie die Truppe zu der Zeit hieß –, 1836 zur Uraufführung brachte, bis hin zu Smelkows Oper *Die Brüder Karamasow*, die 2008 im (umbenannten) Mariinski Weltpremiere feierte. Und auch 59 Ballette von Petipa und Balanchine bis hin zu Forsythe und Neumeier sind hier zu Hause.



© Mariinsky Theatre

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА – один из старейших музыкальных коллективов России. Его история восходит к началу XVIII века, ко времени возникновения придворной инструментальной капеллы. В XIX столетии важнейшую роль в становлении оркестра Мариинского театра сыграла деятельность Э. Направника, возглавившего оркестр более полувека. Высокий уровень оркестра не раз отмечали стоявшие за его пультом мировые знаменитости – Г. Берлиоз, Р. Вагнер, Г. фон Бюлов, Г. Малер, А. Никши и др. В советское время блестящие традиции продолжили такие дирижеры, как В. Драницынков, А. Пазовский, Е. Мравинский, К. Симеонов, Ю. Темирканов. Оркестру принадлежит честь первого исполнения многих оперных и балетных произведений Чайковского и Прокофьева, опер Глинки, Мусорского, Римского-Корсакова, балетов Асафьева, Шостаковича, Хачатуряна.

С 1988 года оркестр Мариинского театра возглавляет Валерий Гергиев – музыкант высочайшего класса, ведущий широкую музыкально-общественную деятельность. С приходом маэстро Гергиева репертуар оркестра стремительно расширился и составляет все симфонии Прокофьева, Шостаковича, Малера, Бетховена, Реквиемы Моцарта, Верди, Тищенко, произведения Стравинского, Щедрина, Губайдулиной, молодых российских и зарубежных композиторов. Оркестр выступает с симфоническими программами в Европе, Америке, Японии, Австралии. В 2008 году оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева вошел в топ-лист 20 лучших оркестров мира, опубликованный в журнале *Gramophone*.

THE ORCHESTRA OF THE MARIINSKY THEATRE

The Orchestra of the Mariinsky Theatre is one of the oldest musical institutions in Russia. It traces its history back to the early 18th century, to the development of the Court Kapelle. In the 19th century, the orchestra flourished under Edouard Napravnik, who was its ruling spirit for over half a century. The excellence of the Orchestra was recognised by the world-class musicians who conducted it including Hector Berlioz, Richard Wagner, Hans von Bülow, Gustav Mahler and Arthur Nikisch. In Soviet times, these dazzling traditions were continued by conductors like Vladimir Dranishnikov, Ariy Pazovsky, Evgeny Mravinsky, Konstantin Simeonov and Yuri Temirkanov. The Orchestra had the honour of playing many premières: operas and ballets by Tchaikovsky and Prokofiev, operas by Glinka, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, and ballets by Asafyev, Shostakovich and Khachaturian.

Since 1988 the Orchestra has been under the baton of Valery Gergiev, a musician of the highest order and an outstanding figure in the music world. Gergiev's arrival at the Mariinsky ushered in a new era of rapid expansion of the Orchestra's repertoire, which now includes all the symphonies of Prokofiev, Shostakovich, Mahler, and Beethoven, the Requiems of Mozart, Verdi, and Tishchenko, and works by Stravinsky, Shchedrin, Gubaidulina, and young Russian and foreign composers. The Orchestra regularly performs symphonic programmes in Europe, America, Japan and Australia. In 2008, The Orchestra of the Mariinsky Theatre, under the leadership of Maestro Gergiev, was ranked in *Gramophone's* Top 20 list of the world's best orchestras.

L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU THÉÂTRE MARIINSKI

L'Orchestre symphonique du Théâtre Mariinski est une des plus anciennes formations musicales de Russie. Son histoire remonte au XVIIIe siècle et à la naissance de la « chapelle de la cour ». Au XIXe siècle, l'orchestre prospère sous la direction d'Edouard Napravnik, qui en est l'inspirateur pendant plus de cinquante ans. Son excellence est reconnue par les musiciens de renommée mondiale qui se succèdent au pupitre, notamment Hector Berlioz, Richard Wagner, Hans von Bülow, Gustav Mahler et Arthur Nikisch. À l'époque soviétique, cette brillante tradition se poursuit avec des chefs comme Vladimir Dranichnikov, Ariy Pasovski, Evgeny Mravinski, Constantin Simeonov et Yuri Temirkanov. C'est à cet orchestre que l'on doit de nombreuses grandes créations : opéras et ballets de Tchaïkovski et de Prokofiev ; opéras de Glinka, de Moussorgski et de Rimski-Korsakov ; ballets d'Asafyev, de Chostakovitch et de Khatchaturian.

Depuis 1988 l'orchestre est dirigé par Valery Guergiev, musicien hors pair et personnalité exceptionnelle du monde de la musique. Avec l'arrivée de Guergiev au Mariinski, le répertoire de l'orchestre connaît une rapide expansion et inclut désormais l'intégrale des symphonies de Prokofiev, de Chostakovitch, de Mahler et de Beethoven, les Requiem de Mozart, de Verdi et de Tschitschenko, ainsi que des œuvres de Stravinski, de Shchedrin, de Goubaidoulina et de jeunes compositeurs russes ou autres. L'orchestre donne de nombreux concerts symphoniques en Europe, en Amérique, au Japon et en Australie. L'Orchestre du Théâtre Mariinski sous la direction de Guergiev est classé au Top 20 des meilleurs orchestres du monde par *Gramophone* en 2008.

DAS SINFONIEORCHESTER DES MARIINSKI-THEATERS

Das Sinfonieorchester des Mariinski-Theaters zählt zu den ältesten Musikinstitutionen Russlands. Seine Wurzeln reichen in das frühe 18. Jahrhundert zurück, auf die Herausbildung der Hofkapelle. Im 19. Jahrhundert erlebte das Orchester eine erste Blüte, als Eduard Napravnik über fünfzig Jahre lang die Geschichte des Ensembles leitete. Die erstklassige Qualität des Orchesters erkannten auch damals führende Musiker an, die bei dem Klangkörper am Pult standen, unter anderem Hector Berlioz, Richard Wagner, Hans von Bülow, Gustav Mahler und Arthur Nikisch. In sowjetischer Zeit setzte sich diese Tradition fort mit Dirigenten wie Wladimir Dranischnikow, Arij Pasowski, Ewgeni Mrawinski, Constantin Simeonov und Juri Temirkanow. Das Orchester hatte die Ehre, zahlreiche Werke zur Uraufführung zu bringen: Opern und Ballette von Tschaikowski und Prokofjew, Opern von Glinka, Mussorgski und Rimski-Korsakov und Ballett von Assafjew, Schostakowitsch und Chatschaturjan.

Seit 1988 steht das Orchester unter der Leitung von Waleri Gergiew, ein Musiker erster Güte und eine herausragende Persönlichkeit der Musikwelt. Mit Gergiews Antritt am Mariinski begann eine neue Phase, in der sich das Repertoire des Orchesters rasch erweiterte. Heute zählen dazu alle Sinfonien von Prokofjew, Schostakowitsch, Mahler und Beethoven, die Requiams von Mozart, Verdi und Tschitschenko sowie Werke von Tschaikowski, Strawinski, Schtschedrin, Gubaidulina sowie von jungen russischen und ausländischen Komponisten. Das Orchester trat mit sinfonischen Programmen in Europa, Amerika, Japan und Australien auf. 2008 stand das Orchester des Mariinski-Theaters unter Maestro Gergiew auf der *Gramophone*-Liste der zwanzig weltbesten Orchester.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР МАРИИНСКОГО ТЕАТРА

1-е скрипки

Станислав Измайлова
Роман Симович
Леонид Векслер
Антон Козымин
Елена Бердникова
Михаил Рихтер
Христиан Артамонов
Дина Зинкеева
Всеволод Васильев
Борис Васильев
Нина Пирогова
Анна Глухова
Елена Луферова
Ирина Васильева
Татьяна Мороз
Кристина Миноян
Марина Серебро

2-е скрипки

Мария Сафарова
Георгий Широков
Анастасия Лукирская
Андрей Покатов
Андрей Тян
Светлана Журавкова
Алексей Крашенинников
Михаил Загороднюк
Елена Широкова
Инна Демченко
Анна Шока
Мария Русинова
Данара Ургадулова
Кирилл Мурашко

Альты

Юрий Афонкин
Владимир Литвинов
Александр Шелковников
Лина Головина
Евгений Барсов
Артур Кошинов
Людмила Кетова
Юрий Баранов
Ольга Неверова
Андрей Петушкиов
Андрей Лызо
Алексей Клюев

Виолончели

Олег Сендецкий
Николай Васильев
Тамара Сакар
Оксана Мороз
Екатерина Ларина
Антон Вальнер
Даниил Брыскин
Саркис Гиносян
Владимир Юнович
Екатерина Лебедева

Контрабасы

Кирилл Каиров
Сергей Акопов
Владимир Шостак
Александр Алексеев
Денис Каин
Сергей Трафимович
Мария Шило

Флейты

Николай Мохов
Мария Федотова
Михаил Побединский

Тобои

Александр Трушков
Павел Кундянов
Виктор Ухалин

Кларнеты

Иван Столбов
Виталий Папырин

Фаготы

Родион Толмачев
Юрий Радзевич

Валторны

Станислав Цес
Дмитрий Воронцов
Владислав Кузнецов
Юрий Акимкин
Валерий Папырин
Петр Родин

Трубы

Тимур Мартынов
Виталий Зайцев

Тромbones

Андрей Смирнов
Алексей Лобиков
Владимир Полевин

Литавры

Андрей Хотин

ORCHESTRA OF THE MARIINSKY THEATRE

First Violins

Stanislav Izmailov
Roman Simovic
Leonid Veksler
Anton Kozmin
Elena Berdnikova
Mikhail Rikhter
Khristian Aramyan
Dina Zikayeva
Vsevolod Vasilev
Boris Vasilev
Nina Pirogova
Anna Glukhova
Elena Luferova
Irina Vasilieva
Tatiana Moroz
Kristina Minosian
Marina Serebro

Second Violins

Maria Safarova
Georgy Shirokov
Anastasia Lukirskaya
Andrei Pokatov
Andrei Tyan
Svetlana Zhuravkova
Alexei Krasheninnikov
Mikhail Zagorodnyuk
Elena Shirokova
Inna Demchenko
Anna Shoka
Maria Rusinova
Danara Urgadulova
Kirill Murashko

Double Basses

Kirill Karikov
Sergei Akopov
Vladimir Shostak
Alexander Alexeyev
Denis Kashin
Sergei Trafimovich
Maria Shilo

Violas

Yuri Afonkin
Roman Litvinov
Leonid Veksler
Anton Kozmin
Elena Berdnikova
Mikhail Rikhter
Khristian Aramyan
Dina Zikayeva
Vsevolod Vasilev
Boris Vasilev
Nina Pirogova
Anna Glukhova
Elena Luferova
Irina Vasilieva
Tatiana Moroz
Kristina Minosian
Marina Serebro

Cellos

Oleg Sendetsky
Nikolai Vasilev
Tamara Sakar
Oxana Moroz
Yekaterina Larina
Anton Valner
Daniil Bryskin
Sarkis Ginosian
Vladimir Yunovich
Yekaterina Lebedeva

Trumpets

Timur Martynov
Vitaly Zaitsev

Trombones

Andrei Smirnov
Alexey Lobikov
Vladimir Polevin

Timpani

Andrei Khotin

Flutes

Nikolai Mokhov
Maria Fedotova
Mikhail Pobedinsky

Oboes

Alexander Trushkov
Pavel Kundyakov
Victor Ukhalin

Clarinets

Ivan Stolbov
Vitaly Papyrin

Bassoons

Rodion Tolmachev
Yuri Radzhevich

Horns

Stanislav Tses
Dmitry Vorontsov
Vladislav Kuznetsov
Yuri Alikmin
Valery Papyrin
Pyotr Rodin



ALSO AVAILABLE

Available on Super Audio CD or from the iTunes Store



SHOSTAKOVICH PIANO CONCERTOS NOS 1 & 2 DENIS MATSUEV, VALERY GERGIEV MARIINSKY ORCHESTRA

LA CLEF DU MOIS *Res Musica* (France)

RECORDING ***** ‘among the best currently available ... superb playing ... these performances are exceptional’
BBC Music Magazine (UK)

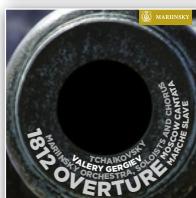
SACD MAR0509 (822231850922)



RACHMANINOV PIANO CONCERTO NO 3 RHAPSODY ON A THEME OF PAGANINI DENIS MATSUEV, VALERY GERGIEV MARIINSKY ORCHESTRA

ARTISTIQUE 10 TECHNIQUE 10
ClassicsToday France (Canada)

********* ‘a magnificent performance’
Classic FM Magazine (UK)
SACD MAR0505 (822231850526)



TCHAIKOVSKY 1812 OVERTURE, MOSCOW CANTATA, MARCHE SLAVE, CORONATION MARCH, DANISH OVERTURE VALERY GERGIEV

MARIINSKY ORCHESTRA, SOLOISTS AND CHORUS

‘Tchaikovsky is most evidently (and gloriously) tchaikovsky in the moscow cantata ... the baritone monologue in praise of moscow culminates in a marvellously stirring idea, and in the second mezzo-soprano arioso, honouring the women of russia, we find a heroine worthy of any tchaikovsky opera.’
Gramophone (UK)

SACD MAR0503 (822231850328)

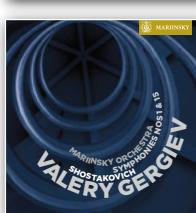


SHOSTAKOVICH SYMPHONY NO 7 VALERY GERGIEV MARIINSKY ORCHESTRA

RECORDING *** PERFORMANCE *******

‘Gergiev exerts a much tauter control over proceedings, the inexorable tread of the sarabande rhythm achieving mesmeric cumulative power which is helped in no small measure by the superbyrth responsive orchestral playing and the tremendous dynamic range of the recording.’
BBC Music Magazine (UK)

SACD MAR0533 (822231853329)



SHOSTAKOVICH SYMPHONIES NOS 1 & 15 VALERY GERGIEV MARIINSKY ORCHESTRA

CHOC *Classica* (France)

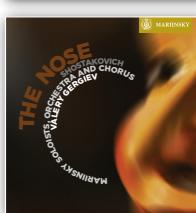
Nominated for two *Grammy Awards* (US)

PERFORMANCE *** SOUND *******

BBC Music Magazine (UK)

DISC OF THE WEEK *Sunday Times* (UK)

SACD MAR0502 (822231850229)



SHOSTAKOVICH THE NOSE VALERY GERGIEV

MARIINSKY SOLOISTS, ORCHESTRA AND CHORUS

BEST OPERA *MIDEM Classical Awards* (France)

BEST OPERA *Edison Awards* (Netherlands)

CHOC DE L'ANNÉE *Classica* (France)

Nominated for two *Grammy Awards* (US)

ORPHÉE D'OR *Académie du disque Lyrique* (France)

DISC OF THE MONTH *BBC Music Magazine* (UK) & *Opera Magazine* (UK)

2SACD MAR0501 (822231850120)