

STRAVINSKY

ROYAL STOCKHOLM
PHILHARMONIC ORCHESTRA

RYAN BANCROFT

L'OISEAU DE FEU

COMPLETE BALLET *The Firebird*

STRAVINSKY, Igor (1882–1971)

L'Oiseau de feu (The Firebird)

1910 Ballet Score ('Fairy-tale ballet in two tableaux for orchestra') (Eulenburg)

1	Introduction	2'49

I. Tableau

2	Le Jardin enchanté de Kastchei <i>The Enchanted Garden of Kastchei</i>	1'54
3	Apparition de l'oiseau de feu, poursuivi par Ivan Tsarévitch
<i>Appearance of the Firebird, Pursued by Prince Ivan</i>	2'26
4	Danse de l'oiseau de feu <i>Dance of the Firebird</i>	1'21
5	Capture de l'oiseau de feu par Ivan Tsarévitch
<i>Capture of the Firebird by Prince Ivan</i>	0'56
6	Supplications de l'oiseau de feu <i>Supplication of the Firebird</i>	5'53
7	Apparition des treize princesses enchantées
<i>Appearance of the Thirteen Enchanted Princesses</i>	2'17
8	Jeu des princesses avec les pommes d'or
<i>The Princesses' Game with the Golden Apples</i>	2'29
9	Brusque apparition d'Ivan Tsarévitch
<i>Sudden Appearance of Prince Ivan</i>	1'25
10	Khorovode (Ronde) des princesses
<i>Khorovod (Round Dance) of the Princesses</i>	4'50
11	Lever du jour – Ivan Tsarévitch pénètre dans le palais de Kastchei
<i>Daybreak – Prince Ivan Enters Kastchei's Palace</i>	1'37
12	Carillon féérique, apparition des monstres-gardiens de Kastchei et capture d'Ivan Tsarévitch
<i>Magic Carillon, Appearance of Kastchei's Monster Guardians, and Capture of Prince Ivan</i>	1'22

13	Arrivée de Kastchei l'immortel <i>Arrival of Kastchei the Immortal</i>	1'24
14	Dialogue de Kastchei avec Ivan Tsarévitch <i>Dialogue of Kastchei and Prince Ivan</i>	1'09
15	Intercession des princesses <i>Intercession of the Princesses</i>	0'59
16	Apparition de l'oiseau de feu <i>Appearance of the Firebird</i>	0'34
17	Danse de la suite de Kastchei, enchantée par l'oiseau de feu <i>Dance of Kastchei's Retinue, Enchanted by the Firebird</i>	0'46
18	Danse infernale de tous les sujets de Kastchei <i>Infernal Dance of All Kastchei's Subjects</i>	4'09
19	Berceuse (L'oiseau de feu) <i>Lullaby</i>	3'53
20	Réveil de Kastchei <i>Kastchei's Awakening</i>	1'01
21	Mort de Kastchei – Profondes ténèbres <i>Kastchei's Death – Profound Darkness</i>	1'29

II. Tableau

22	Disparition du palais et des sortilèges de Kastchei, animation des chevaliers pétrifiés. Allégresse générale <i>Disappearance of Kastchei's Palace and Magical Creations, Return to Life of the Petrified Knights. General Rejoicing</i>	3'21
----	--	------

TT: 48'10

Royal Stockholm Philharmonic Orchestra
Ryan Bancroft *conductor*

Igor Stravinsky's ballet *The Firebird* was the result of a commission from Sergei Diaghilev. Although neither a composer, dancer, nor painter himself, this colourful character was one of the greatest figures in European culture and worked to promote Russian culture at the beginning of the twentieth century. After organizing a major exhibition of Russian art in Paris in 1906, followed by a series of concerts of Russian music, and finally a spectacular production of *Boris Godunov*, Diaghilev founded a troupe of artists. Soon known as the 'Ballets Russes', the company included dancers who have since gone down in history, such as Michel Fokine, Ida Rubinstein, Tamara Karsavina, and, above all, Vaslav Nijinsky. The Ballets Russes would also call on prestigious collaborators such as Léon Bakst and Alexandre Benois, as well as Pablo Picasso, Henri Matisse, and Georges Braque for costumes and set design, alongside composers whose names read like a *who's who* of the musical history of the 1910s and 1920s.

To conclude the 1909–10 season, Diaghilev had the idea of presenting a brand-new work that would be a true *Gesamtkunstwerk* (total work of art), a delight for both the ears and the eyes that would showcase modern Russian art. He asked the choreographer Michel Fokine to develop the storyline for a ballet that would last about forty-five minutes. The plot, which combines two famous tales (the legend of the Firebird and that of the immortal and malevolent Kashchei), was completed in early September 1909. The first two composers Diaghilev considered for this ambitious project, Anatoly Lyadov and Nikolai Tcherepnin, both turned him down. Diaghilev then remembered a young composer who had greatly impressed him with two short but spectacular works at a concert in St Petersburg in February 1909: the *Scherzo fantastique* and *Feu d'artifice*. Diaghilev was so enthusiastic that he subsequently commissioned the young man to orchestrate two short pieces by Chopin for the ballet *Les Sylphides*, which the Ballets Russes performed in Paris in June 1909. This composer was Igor Stravinsky, then just twenty-seven years old.

Meanwhile, Stravinsky had heard rumours of Diaghilev's difficulties in finding a composer for his new project and had begun, on the off chance, to jot down a few ideas. He was therefore not entirely surprised when, in December 1909, he received a telegram from the prestigious impresario asking if he might be interested. Although he was already working on an opera, *The Nightingale*, Stravinsky accepted Diaghilev's offer and temporarily set his own plans aside. In his autobiography, written some twenty-five years later, he noted: 'All this greatly tempted me, and impelled me to break through the pale and eagerly seize this opportunity of making close contact with that group of advanced and active artists of which Diaghilev was the soul, and which had long attracted me.' Stravinsky was well aware of the opportunity he had been given: to gain recognition in what was then the world's musical capital thanks to a prestigious company that enjoyed the favour of public and critics alike. Later, in his conversations with his assistant Robert Craft, Stravinsky would pass a harsher judgement on this commission, even claiming that the subject did not interest him, that he did not like composing 'descriptive' music (as required by the libretto), and that he was in no hurry to finish the work. We now know that these later remarks should be taken with a pinch of salt.

Stravinsky worked tirelessly and completed the composition of the ballet, a total of nineteen 'numbers' with a playing time of about forty-five minutes, by March 1910. The orchestration was finished a month later. Michel Fokine worked on the choreography as he received the pages of the score. The plot, as printed in the programme for the première, is as follows: 'One day, Ivan Tsarevich sees a wonderful bird, all gold and flames; he gives chase but cannot catch it, and manages only to pluck one of its shimmering feathers. His pursuit leads him all the way to the domain of Kashchei the Immortal, the fearsome demigod who wants to capture him and turn him to stone, just as he had done with many brave knights before. But Kashchei's daughters and the thirteen princesses, his captives, intervene and try to

save Ivan Tsarevich. Then the Firebird appears and breaks the spells. Kashchei's castle vanishes, and the young women, the princesses, Ivan Tsarevich, and the liberated knights gather the precious golden apples from his garden.'

During rehearsals, Diaghilev was enthusiastic about the new work and said of Stravinsky: 'Take note. This is a man on the cusp of greatness.' He could not have put it better. The ballet opened on 25 June 1910 at the Paris Opéra (now the Palais Garnier) under the direction of Gabriel Pierné, and its success was as great as it was immediate. It must be said that the production was of the highest standard: the sets and most of the costumes were by Alexandre Golovine, while the costumes for the Princess and the Bird were by Léon Bakst. Moreover, the star ballerina of the Ballets Russes, Tamara Karsavina, danced the title role. All of Paris's artistic community rushed to discover this young composer: Debussy, who attended the premiere, came to congratulate him, followed by Ravel, Satie, and Manuel de Falla, as well as Sarah Bernhardt, Jean Cocteau, and Marcel Proust.

The music shows a kinship with that of Nikolai Rimsky-Korsakov (Stravinsky's teacher from 1903 until 1908), with its orientalist atmosphere and the sumptuousness of the orchestral writing. Another influence from Rimsky-Korsakov is the characterization of the roles. Humans are represented by a diatonic musical language and melodies of folk origin (sometimes drawn from Rimsky-Korsakov's own collections), while the enchanted, supernatural world is evoked through chromaticism, a technique already employed by Rimsky-Korsakov in his opera *Le Coq d'or*. Nevertheless, numerous details reveal the composer's already evident originality. The orchestral colours go far beyond the mere 'Russian-style' characterization that audiences liked so much, evolving into a distinctly Stravinskian sound with *sul ponticello*, *col legno*, *flautando*, *glissando*, and *tremolo* effects. Moreover, the rhythmic energy of certain passages, marked for example *Allegro feroce* or *Allegro rapace*, particularly the *Danse infernale* with its rhythmic

asymmetry, seems to foreshadow the savagery of *The Rite of Spring*.

The Firebird occupies a special place within Stravinsky's *oeuvre*: it is both the pinnacle of his early period, as he began to free himself from the influence of Rimsky-Korsakov, and the beginning of his mature style, in which he would produce many masterpieces. 'A true masterstroke', wrote Pierre Boulez; 'it is impossible not to recognise in it the work of a young musical genius'.

The version performed here by the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra and Ryan Bancroft is the same as the one heard at the premiere. The orchestra is very substantial, with quadruple woodwinds, four horns, three trumpets, three trombones, and a tuba, as well as a full string section, supplemented by percussion, three harps, and piano (or celesta). Stravinsky later compiled three suites from the original score. The 1911 suite essentially consists of five movements concluding with Kashchei's *Danse infernale*. The 1919 version is the best-known, although it comprises only seven movements, with the woodwinds reduced to two per instrument. Finally, the 1945 suite was primarily created to allow him to collect royalties in the United States, as the original version earned him nothing there. In addition, there are transcriptions for violin and piano of several numbers and even a song, 'Summer Moon', a foxtrot adapted from one section of the score, to which languid lyrics were added. Furthermore, since 1971, the progressive rock band Yes has consistently opened its concerts with the music from the final scene.

Following the resounding success of *The Firebird*, Diaghilev immediately commissioned the man of the hour to compose music for a new ballet for the following season, *Petrushka*, which was also to be a huge success. Meanwhile, just as he was finishing *The Firebird*, Stravinsky had a vision of a grand pagan sacred rite in which old sages watched the sacrificial dance of a young girl to appease the gods of spring.

Three years would pass before this project was presented to the Parisian public. But that is another story...

© *Jean-Pascal Vachon 2026*

The **Royal Stockholm Philharmonic Orchestra (RSPO)** was founded in 1902 and has made its home in Konserthuset Stockholm, the blue concert hall building in the city centre, since 1926. The orchestra endeavours to reinvigorate and expand the traditional symphonic repertoire, organising an annual, internationally renowned composer festival and regularly commissioning and premiering new works. It has also been noted for its pioneering efforts towards a more gender-balanced repertoire. The RSPO participates annually in the Nobel Prize Award Ceremony.

The Royal Stockholm Philharmonic Orchestra's Chief Conductor is the prize-winning American Ryan Bancroft, who began his tenure in 2023. Before him, the Finnish conductor Sakari Oramo was Chief Conductor from 2008 to 2021, succeeding the American conductor Alan Gilbert (2000 to 2008). Among guest conductors, the orchestra's two Conductors Laureate, Alan Gilbert and Sakari Oramo, along with Franz Welser-Möst, who holds the title of Eric Ericson Honorary Chair, work with the orchestra on a regular basis. Further guest conductors include notable names such as Andris Nelsons, Herbert Blomstedt, Simone Young, and Manfred Honeck. Through successful tours and award-winning recordings, the orchestra has confirmed its international standing, to the point of being called 'one of the finest orchestras in the world' (*Die Welt*).

KonserthusetPlay.se is the orchestra's digital platform, offering a large selection of filmed concerts available for free streaming worldwide.

www.konserthuset.se/en/royal-stockholm-philharmonic-orchestra

Raised in Los Angeles, the conductor **Ryan Bancroft** has rapidly built an international career working with many of the world's leading orchestras. Since September 2021, he has been Principal Conductor of the BBC National Orchestra of Wales, and in September 2023, he became Chief Conductor of the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. He also serves as Artist in Association with the Tapiola Sinfonietta in Finland.

Since winning both First Prize and the Audience Prize at the Malko Competition for Young Conductors in 2018, Bancroft has conducted leading ensembles including the Cleveland Orchestra, the Boston Symphony Orchestra, the Finnish Radio Symphony Orchestra, the NHK Symphony Orchestra, and the Philharmonia Orchestra. In doing so, he has collaborated with soloists such as Emanuel Ax, Leif Ove Andsnes, Maxim Vengerov, and Víkingur Ólafsson.

Bancroft is deeply committed to contemporary music. He has performed with the Ensemble intercontemporain, assisted Pierre Boulez in Los Angeles, premiered works by Sofia Gubaidulina, John Cage, and Anders Hillborg, and collaborated with improvisers including Wadada Leo Smith and Charlie Haden.

Bancroft studied trumpet at the California Institute of the Arts, alongside harp, flute, cello, and Ghanaian music and dance. He received an MMus in orchestral conducting from the Royal Conservatoire of Scotland before continuing his studies in the Netherlands as a graduate of the 'Nationale Master Orkestdirectie', a joint programme of the Conservatorium van Amsterdam and the Royal Conservatoire The Hague.

Das Ballett „*Der Feuervogel*“ von Igor Strawinsky entstand im Auftrag von Sergej Diaghilew. Dieser schillernde Charakter, der weder Komponist noch Tänzer noch Maler war, gehörte zu den bedeutendsten kulturellen Persönlichkeiten Europas und setzte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts für die Verbreitung der russischen Kultur ein. Nachdem er ab 1906 in Paris eine große Ausstellung russischer Kunst, anschließend eine Reihe von Konzerten mit russischer Musik und schließlich eine spektakuläre Inszenierung von „*Boris Godunow*“ organisiert hatte, gründete Diaghilew eine Künstlertruppe, die bald den Namen „Ballets Russes“ erhielt. Zu ihr gehörten Tänzer, die in die Geschichte eingegangen sind, wie Michel Fokine, Ida Rubinstein, Tamara Karsavina und vor allem Vaslav Nijinsky. Die Ballets Russes konnten zudem auf renommierte Mitarbeiter wie Léon Bakst, Alexandre Benois sowie Pablo Picasso, Henri Matisse und Georges Braque für Kostüme und Bühnenbilder zählen, ebenso wie auf Komponisten, die ein wahres Who's Who der Musikgeschichte der 1910er und 1920er Jahre darstellten.

Zum Abschluss der Saison 1909/10 hatte Diaghilew die Idee, ein völlig neues Werk zu präsentieren, das ein wahres Gesamtkunstwerk sein sollte, ein Genuss für Ohr und Auge, das die moderne russische Kunst zur Geltung bringen würde. Er bat den Choreografen Michel Fokine, eine Handlung für ein etwa 45-minütiges Ballett zu entwickeln. Das Ergebnis vereint zwei berühmte Märchen – die Legende vom Feuervogel und die vom unsterblichen und böartigen Kaschtschej – und wurde Anfang September 1909 fertiggestellt. Die ersten beiden Komponisten, die Diaghilew für dieses ehrgeizige Projekt ins Auge gefasst hatte, Anatolij Ljadow und Nikolai Tscherepnin, lehnten nacheinander ab. Diaghilew erinnerte sich daraufhin an den jungen Komponisten, der ihn mit zwei kurzen, aber spektakulären Werken, die er bei einem Konzert in St. Petersburg im Februar 1909 gehört hatte – dem *Scherzo fantastique* und *Feu d'artifice* –, so sehr beeindruckt hatte. Begeistert hatte Diaghilew ihm daraufhin die Orchestrierung von zwei kleinen Stücken Chopins

für das Ballett „*Les Sylphides*“ in Auftrag gegeben, das von den Ballets Russes im Juni 1909 in Paris aufgeführt wurde. Dieser junge Komponist war Igor Strawinsky, damals 27 Jahre alt.

In der Zwischenzeit hatte Strawinsky von Diaghilews Schwierigkeiten gehört, einen Komponisten für sein neues Projekt zu finden, und hatte auf gut Glück begonnen, einige Ideen zu notieren. Er war daher nicht ganz überrascht, als er im Dezember 1909 ein Telegramm des renommierten Impresarios erhielt, in dem dieser sich nach seinem Interesse an diesem Ballett erkundigte. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt an einer Oper, „*Die Nachtigall*“, arbeitete, nahm Strawinsky Diaghilews Angebot an und legte sein eigenes Projekt vorübergehend beiseite. In den „*Erinnerungen*“, die er etwa fünfundzwanzig Jahre später verfasste, schrieb er: „All das reizte mich enorm, trieb mich dazu, aus dem engen Kreis, in dem ich gefangen war, auszubrechen und die sich bietende Gelegenheit eifrig zu ergreifen, mich dieser Gruppe fortschrittlicher und aktiver Künstler anzuschließen, deren Seele Diaghilew war und zu der ich mich schon lange hingezogen fühlte.“ Vor allem war sich Strawinsky der Chance, die sich ihm bot, vollkommen bewusst: sich in der damaligen Musikhauptstadt der Welt dank einer renommierten Compagnie, die bei Publikum und Kritik gleichermaßen beliebt war, einen Namen zu machen. Später, in den Gesprächen mit seinem Assistenten Robert Craft, urteilte Strawinsky strenger über diesen Auftrag und ging sogar so weit zu erklären, dass ihn das Thema überhaupt nicht interessierte, dass er keine „beschreibende“ Musik komponieren wollte (was das Libretto verlangte) und dass er nicht darauf brannte, diesen Auftrag fertigzustellen. Heute wissen wir, dass diese späteren Urteile mit Vorsicht zu genießen sind.

Strawinsky arbeitete unermüdlich und vollendete bereits im März 1910 die Komposition der Ballettmusik, bestehend aus neunzehn „Nummern“ mit einer Gesamtdauer von etwa 45 Minuten. Die Orchestrierung war einen Monat später fertiggestellt. Die Choreografie von Michel Fokine entstand schrittweise, während er

nach und nach die Seiten der Partitur erhielt. Die Handlung, wie sie im Programmheft zur Premiere abgedruckt war, lautet wie folgt: „Iwan Zarewitsch sieht eines Tages einen wundersamen Vogel, ganz aus Gold und Flammen; er jagt ihn, ohne ihn fangen zu können, und schafft es nur, ihm eine seiner schimmernden Federn zu entreißen. Seine Verfolgung führt ihn bis in die Ländereien von Kaschtschej dem Unsterblichen, dem gefürchteten Halbgott, der ihn gefangen nehmen und in Stein verwandeln will, wie er es bereits mit vielen tapferen Rittern getan hat. Doch Kaschtschejs Töchter und die dreizehn Prinzessinnen, seine Gefangenen, treten für ihn ein und bemühen sich, Iwan Zarewitsch zu retten. Da erscheint der Feuervogel und bricht die Verzauberungen. Das Schloss von Kaschtschej verschwindet, und die jungen Mädchen, die Prinzessinnen, Iwan Zarewitsch und die befreiten Ritter nehmen die kostbaren goldenen Äpfel aus seinem Garten an sich.“

Während der Proben begeisterte sich Diaghilew für dieses neue Werk und sagte über Strawinsky: „Merken Sie sich das gut. Dieser Mann steht kurz vor dem Ruhm.“ Er hätte es nicht treffender sagen können. Das Ballett wurde am 25. Juni 1910 an der Pariser Oper (heute Palais Garnier) unter der Leitung von Gabriel Pierné uraufgeführt, und der Erfolg war ebenso durchschlagend wie unmittelbar. Man muss sagen, dass die Besetzung dem Werk gerecht wurde: Die Bühnenbilder und ein Großteil der Kostüme stammten von Alexandre Golowin, während die Kostüme der Prinzessin und des Vogels von Léon Bakst entworfen wurden. Darüber hinaus tanzte die Primaballerina der Ballets Russes, Tamara Karsavina, die Titelrolle. Die gesamte Pariser Kunstszenen drängte sich, um den jungen Komponisten zu entdecken: Debussy, der der Premiere beiwohnte, kam, um ihm zu gratulieren, dann Ravel, Satie, Manuel de Falla, aber auch Sarah Bernhardt, Jean Cocteau und Marcel Proust.

Die Musik zeigt ihre Verwandtschaft mit der von Nikolai Rimski-Korsakow (Strawinskys Lehrer von 1903 bis 1908) durch ihre orientalisch anmutende Atmosphäre und die Pracht der Orchesterbehandlung. Ein weiterer Einfluss Rimski-

Korsakows ist die Charakterisierung der Figuren. Die Menschen werden durch eine diatonische Sprache sowie die Übernahme von Melodien folkloristischen Ursprungs (teilweise aus den Sammlungen seines Lehrers) dargestellt, während die märchenhafte, übernatürliche Welt durch Chromatik heraufbeschworen wird – eine Idee, die Rimski-Korsakow bereits in seiner Oper „*Der goldene Hahn*“ verwendet hatte. Zahlreiche Details zeugen jedoch von der bereits ausgeprägten Originalität des Komponisten: Die Orchesterfarben gehen weit über die vom Publikum so geschätzte „russifizierende“ Charakterisierung hinaus und werden mit Effekten wie *sul ponticello*, *col legno*, *flautando*, *glissando* und *tremolo* geradezu typisch für Strawinsky. Auch die rhythmische Energie bestimmter Passagen – manchmal als *allegro feroce* oder *allegro rapace* bezeichnet –, insbesondere der „*Danse infernale*“ mit ihrer rhythmischen Asymmetrie, scheint die Wildheit von „*Le Sacre du printemps*“ bereits anzukündigen.

„*Der Feuervogel*“ nimmt im Schaffen Strawinskys einen besonderen Platz ein: Das Werk ist zugleich der Höhepunkt seines frühen Stils, bei dem er beginnt, sich vom Einfluss Rimski-Korsakows zu befreien, und markiert den Beginn seines reifen Stils, aus dem zahlreiche Meisterwerke hervorgehen sollten. Ein „wahrer Geniestreich“, schrieb Pierre Boulez, „es ist unmöglich, darin nicht die Jugend eines musikalischen Genies zu erkennen“.

Die vom Royal Stockholm Philharmonic Orchestra und Ryan Bancroft präsentierte Fassung entspricht derjenigen der Uraufführung. Das Orchester ist sehr groß besetzt mit vierfachen Holzbläsern, vier Hörnern, drei Trompeten, drei Posaunen und einer Tuba sowie einem sehr umfangreichen Streichersatz, zu dem noch Schlagzeug, drei Harfen und Klavier (oder Celesta) hinzukommen. Strawinsky schuf später drei Suiten, die der Originalpartitur entnommen sind. Die Suite von 1911 umfasst im Wesentlichen fünf Sätze, die mit dem Höllentanz des Kaschtschej enden. Die Fassung von 1919 ist die bekannteste, obwohl sie nur sieben Sätze

umfasst, wobei die Bläser auf Zweifachbesetzung reduziert wurden. Schließlich folgte die Suite von 1945, eine Fassung, die es ihm ermöglichte, in den Vereinigten Staaten Tantiemen zu erhalten, da die Originalfassung ihm dort nichts einbrachte. Hinzu kommen Transkriptionen für Violine und Klavier bestimmter Nummern und sogar ein Lied, „Summer Moon“, ein aus einer Passage „adaptierter“ Foxtrott, dem schmachtende Texte hinzugefügt wurden. Erwähnen wir noch, dass die Progressive-Rock-Band Yes ihre Konzerte seit 1971 systematisch mit der Musik der Schlusszene eröffnet.

Nach dem fulminanten Erfolg von „Der Feuervogel“ beauftragte Diaghilew den Star der Stunde sofort mit der Musik für ein neues Ballett für die folgende Saison: „*Petruschka*“, das ebenfalls einen enormen Erfolg erzielen sollte. In der Zwischenzeit, als er gerade den „*Feuervogel*“ fertigstellte, hatte Strawinsky die Vision eines großen heidnischen Sakralritus, bei dem alte Weise den Todestanz eines jungen Mädchens beobachten, das geopfert wird, um die Frühlingsgötter gnädig zu stimmen. Es sollten drei Jahre vergehen, bevor dieses Projekt dem Pariser Publikum präsentiert wurde. Aber das ist eine andere Geschichte...

© *Jean-Pascal Vachon 2026*

Das **Royal Stockholm Philharmonic Orchestra (RSPO)** wurde 1902 gegründet und hat seit 1926 seinen Sitz im Konserthuset Stockholm, dem berühmten blauen Konzertsaal im Stadtzentrum. Das Orchester ist bestrebt, das traditionelle symphonische Repertoire neu zu beleben und zu erweitern, indem es jährlich ein international renommiertes Komponistenfestival veranstaltet sowie regelmäßig neue Werke in Auftrag gibt und uraufführt. Es ist auch für seine bahnbrechenden Bemühungen um ein paritätisches Geschlechterverhältnis im Repertoire bekannt. Das RSPO wirkt zudem alljährlich bei der feierlichen Verleihung der Nobelpreise mit.

Chefdirigent des Royal Stockholm Philharmonic Orchestra ist der preisgekrönte Amerikaner Ryan Bancroft, der sein Amt 2023 antrat. Vor ihm war der Finne Sakari Oramo von 2008 bis 2021 Chefdirigent, der wiederum dem Amerikaner Alan Gilbert (2000 bis 2008) nachfolgte. Die beiden Ehrendirigenten (Conductor Laureate) Gilbert und Oramo sowie Franz Welser-Möst, der den Titel des ‚Eric Ericson Honorary Chair‘ trägt, arbeiten regelmäßig mit dem Orchester zusammen. Zu den weiteren Gastdirigenten gehören so namhafte Persönlichkeiten wie Andris Nelsons, Herbert Blomstedt, Simone Young und Manfred Honeck. Durch erfolgreiche Tourneen und preisgekrönte Aufnahmen hat das Orchester sein internationales Ansehen gefestigt, sodass es von der Tageszeitung *Die Welt* als „eines der besten Orchester der Welt“ bezeichnet wurde.

KonserthusetPlay.se ist die digitale Plattform des Orchesters und bietet eine große Auswahl an Konzertmitschnitten, die weltweit kostenlos gestreamt werden können.

www.konserthuset.se/en/royal-stockholm-philharmonic-orchestra

Der in Los Angeles aufgewachsene Dirigent **Ryan Bancroft** hat sich rasch eine internationale Karriere aufgebaut und arbeitet mit vielen der weltweit führenden Orchester zusammen. Seit September 2021 ist er Chefdirigent des BBC National Orchestra of Wales, und im September 2023 übernahm er die Position des Chefdirigenten beim Royal Stockholm Philharmonic Orchestra. Zudem ist er als ‚Artist in Association‘ bei der Tapiola Sinfonietta in Finnland tätig.

Seit er 2018 sowohl den Ersten Preis als auch den Publikumspreis beim Malko-Wettbewerb für junge Dirigenten gewann, hat Bancroft führende Orchester dirigiert, darunter das Cleveland Orchestra, das Boston Symphony Orchestra, das Finnische Rundfunk-Sinfonieorchester, das NHK-Sinfonieorchester und das Philharmonia Orchestra. Dabei arbeitete er mit Solisten wie Emanuel Ax, Leif Ove Andsnes,

Maxim Vengerov und Víkingur Ólafsson zusammen.

Bancroft engagiert sich intensiv für zeitgenössische Musik. Er trat mit dem Ensemble intercontemporain auf, assistierte Pierre Boulez in Los Angeles, brachte Werke von Sofia Gubaidulina, John Cage und Anders Hillborg zur Uraufführung und arbeitete mit Improvisationskünstlern wie Wadada Leo Smith und Charlie Haden zusammen.

Bancroft studierte Trompete am California Institute of the Arts, daneben auch Harfe, Flöte, Cello sowie ghanaische Musik und Tanz. Er erwarb einen Master of Music in Orchesterleitung am Royal Conservatoire of Scotland, bevor er sein Studium in den Niederlanden im Rahmen des ‚Nationale Master Orkestdirectie‘ fortsetzte, einem gemeinsamen Programm des Conservatorium van Amsterdam und des Royal Conservatoire The Hague.

Le ballet *L'Oiseau de feu* d'Igor Stravinsky est le résultat d'une commande de Serge de Diaghilev. Ni compositeur, ni danseur, ni peintre, ce personnage haut en couleur fut l'une des plus grandes figures de la culture européenne et œuvra à populariser la culture russe au début du vingtième siècle. Après avoir organisé à Paris à partir de 1906 une grande exposition d'art russe, puis une série de concerts de musique russe et, enfin, une mise en scène spectaculaire de *Boris Godounov*, Diaghilev créa une troupe d'artistes, bientôt nommée « Ballets russes », qui incluait des danseurs qui sont depuis passés à la postérité comme Michel Fokine, Ida Rubinstein, Tamara Karsavina et surtout Vaslav Nijinski. Les Ballets russes allaient également compter sur des collaborateurs prestigieux comme Léon Bakst, Alexandre Benois ainsi que Pablo Picasso, Henri Matisse et Georges Braque aux costumes et aux décors et des compositeurs qui sont un véritable *who's who* de l'histoire musicale des années 1910 et 1920.

Pour la conclusion de la saison 1909–10, Diaghilev avait eu l'idée de présenter une toute nouvelle œuvre qui serait un véritable *gesamtkunstwerk*, un régal tant pour l'oreille que pour l'œil qui mettrait en valeur l'art russe moderne. Il demanda au chorégraphe Michel Fokine de développer un récit pour un ballet d'environ quarante-cinq minutes. L'argument, qui réunit deux contes célèbres — la légende de l'Oiseau de feu et celle de l'immortel et maléfique Kachtcheï —, fut terminé début septembre 1909. Les deux premiers compositeurs envisagés par Diaghilev pour ce projet ambitieux, Anatoli Liadov et Nicolas Tcherepnine, se refusèrent successivement. Diaghilev se souvint alors du jeune compositeur pétersbourgeois qui l'avait tant impressionné avec deux courtes mais spectaculaires œuvres entendues lors d'un concert à Saint-Petersbourg en février 1909, le *Scherzo fantastique* et *Feu d'artifice*. Enthousiaste, Diaghilev lui avait ensuite commandé une orchestration de deux petites pièces de Chopin pour un ballet, *Les Sylphides*, présenté par les Ballets russes à Paris en juin 1909. Ce jeune compositeur, c'était Igor Stravinsky, alors âgé

de vingt-sept ans.

Entretemps, Stravinsky avait eu vent des difficultés de Diaghilev à se trouver un compositeur pour son nouveau projet et avait commencé, à tout hasard, à noter quelques idées. Il ne fut donc pas tout à fait surpris lorsqu'il reçut, en décembre 1909, un télégramme du prestigieux impresario s'enquérant de son intérêt pour ce ballet. Bien qu'il travaillât à ce moment sur un opéra, *Le Rossignol*, Stravinsky accepta l'offre de Diaghilev et mit temporairement son projet de côté. Dans les *Chroniques de ma vie* écrites quelque vingt-cinq ans plus tard, il dira : « Tout cela me tentait énormément, me poussait à sortir du cercle étroit dans lequel je me trouvais confiné et à saisir avec empressement l'occasion qui s'offrait de m'associer à ce groupe d'artistes avancés et actifs dont Diaghilev était l'âme et par lequel je me sentais attiré depuis longtemps. » Surtout, Stravinsky était parfaitement conscient de la chance qui lui était offerte : se faire connaître dans ce qui était alors la capitale musicale mondiale grâce à une compagnie prestigieuse qui avait les faveurs du public et de la critique. Plus tard, dans ses entretiens avec son assistant Robert Craft, Stravinsky portera un jugement plus sévère sur cette commande, allant jusqu'à déclarer que le sujet ne l'intéressait pas, qu'il n'aimait pas composer de musique « descriptive » (ce que réclamait le livret) et qu'il ne brûlait pas de terminer cette commande. On sait aujourd'hui que ces jugements tardifs sont à prendre avec un grain de sel.

Stravinsky travailla d'arrache-pied et termina dès mars 1910 la composition de la musique du ballet composée de dix-neuf « numéros » pour une durée d'environ 45 minutes. L'orchestration allait être terminée un mois plus tard. La chorégraphie de Michel Fokine fut élaborée au fur et à mesure qu'il recevait les pages de la partition. L'argument, tel qu'il fut imprimé dans le programme distribué à la première est le suivant : « Ivan Tsarévitch voit un jour un oiseau merveilleux, tout d'or et de flammes ; il le poursuit sans pouvoir s'en emparer, et ne réussit qu'à lui arracher une de ses plumes scintillantes. Sa poursuite l'a mené jusque dans les domaines

de Kachtcheï l'Immortel, le redoutable demi-dieu qui veut s'emparer de lui et le changer en pierre, ainsi qu'il le fit déjà avec maints preux chevaliers. Mais les filles de Kachtcheï et les treize princesses, ses captives, intercèdent et s'efforcent de sauver Ivan Tsarévitch. Survient l'Oiseau de feu, qui dissipe les enchantements. Le château de Kachtcheï disparaît, et les jeunes filles, les princesses, Ivan Tsarévitch et les chevaliers délivrés s'emparent des précieuses pommes d'or de son jardin. »

Durant les répétitions, Diaghilev montra son enthousiasme pour cette nouvelle œuvre et dira de Stravinsky : « Notez-le bien. C'est un homme à la veille de la gloire. » Il ne croyait pas si bien dire. Le ballet fut créé le 25 juin 1910, à l'Opéra de Paris (aujourd'hui Palais Garnier) sous la direction de Gabriel Pierné et le succès fut aussi vif qu'immédiat. Il faut dire que la distribution était à la hauteur : les décors et la plupart des costumes étaient d'Alexandre Golovine tandis que ceux de la Princesse et de l'Oiseau étaient de Léon Bakst. De surcroît, l'étoile féminine des Ballets russes, Tamara Karsavina, dansait le rôle-titre. Le Tout-Paris artistique se pressa pour découvrir le jeune compositeur : Debussy, qui assistait à la première, viendra le complimenter, puis Ravel, Satie, Manuel de Falla, mais aussi Sarah Bernhardt, Jean Cocteau et Marcel Proust.

La musique montre sa parenté avec celle de Nikolaï Rimski-Korsakov (le professeur de Stravinsky de 1903 à 1908), avec son atmosphère orientalisante et la somptuosité de l'écriture orchestrale. Autre influence de son professeur : la caractérisation des personnages. Les humains sont ainsi représentés par un langage diatonique en plus de reprendre des mélodies d'origine folklorique (parfois tirées des recueils de Rimski-Korsakov) tandis que le monde féérique, surnaturel, est évoqué par le chromatisme, une idée déjà utilisée par Rimski-Korsakov dans son opéra, *Le coq d'or*. Cependant, de nombreux détails témoignent de l'originalité déjà présente du compositeur : les couleurs orchestrales qui vont bien au-delà de la seule caractérisation « russifiante » tant prisée du public pour devenir typiquement

stravinskiennes avec des effets *sul ponticello*, *col legno*, *flautando*, glissando et de trémolo. De plus, l'énergie rythmique de certains passages, parfois indiqués « *allegro feroce* » ou « *allegro rapace* », en particulier la « Danse infernale » et son asymétrie rythmique semble annoncer la sauvagerie du *Sacre du printemps*.

L'Oiseau de feu occupe une place particulière au sein de l'œuvre de Stravinsky : elle est à la fois l'aboutissement de sa première manière, alors qu'il commence à se libérer de l'influence de Rimski-Korsakov, et marque le début de son style de maturité d'où émergeront de nombreux chefs-d'œuvre. Un « véritable coup de maître, écrira Pierre Boulez, il est impossible de ne pas y reconnaître la jeunesse d'un génie musical ».

La version présentée par l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm et Ryan Bancroft est la même que lors de la création. L'orchestre est de très grande dimension avec les bois par quatre, quatre cors, trois trompettes, trois trombones et un tuba ainsi que des cordes très fournies auxquels s'ajoutent percussions, trois harpes et piano (ou célesta). Stravinsky réalisera plus tard trois suites extraites de la partition originale. Celle de 1911 comprend essentiellement cinq numéros et se conclut sur la danse infernale de Kachtcheï. Celle de 1919 est la plus connue bien qu'elle ne compte que sept numéros, avec les vents réduits par deux. Enfin, la suite de 1945 lui permet de toucher des droits d'auteur aux États-Unis, car la version originale ne lui rapportait rien. À cela s'ajoute des transcriptions pour violon et piano de certains numéros et même une chanson, « Summer Moon », un fox-trot « adapté » d'un passage auquel des paroles langoureuses furent ajoutées. Ajoutons que le groupe de rock progressif Yes ouvre systématiquement ses spectacles depuis 1971 avec la musique de la scène finale.

Suite au succès fulgurant de *L'Oiseau de feu*, Diaghilev commandera immédiatement à la vedette de l'heure la musique d'un nouveau ballet pour la saison suivante, *Pétrouchka*, qui allait également remporter un énorme succès. Entretemps,

au moment où il terminait *L'Oiseau de feu*, Stravinsky avait eu la vision d'un grand rite sacré païen où de vieux sages observaient la danse à mort d'une jeune fille sacrifiée pour rendre propices les dieux du printemps. Trois ans allaient s'écouler avant que ce projet ne soit présenté au public parisien. Mais cela est une autre histoire...

© *Jean-Pascal Vachon 2026*

L'Orchestre philharmonique royal de Stockholm (RSPO) a été fondé en 1902 et s'est installé en 1926 au Konserthuset de Stockholm, la célèbre salle de concert bleue située dans le centre-ville. L'orchestre s'efforce de redynamiser et d'élargir le répertoire symphonique traditionnel en organisant chaque année un festival consacré à des compositeurs de renommée internationale, ainsi qu'en commandant et en créant régulièrement de nouvelles œuvres. Il est également réputé pour ses efforts pionniers en faveur d'un répertoire plus paritaire. Le RSPO participe chaque année à la cérémonie de remise des prix Nobel.

Le chef principal de l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm est l'Américain Ryan Bancroft, lauréat de nombreux prix, qui a pris ses fonctions en 2023. Avant lui, le Finlandais Sakari Oramo a occupé ce poste de 2008 à 2021, succédant à l'Américain Alan Gilbert (2000 à 2008). Les chefs lauréats Alan Gilbert et Sakari Oramo, ainsi que Franz Welser-Möst, titulaire de la chaire honoraire Eric Ericson, dirigent régulièrement la formation. Parmi les autres chefs invités figurent des personnalités prestigieuses telles qu'Andris Nelsons, Herbert Blomstedt, Simone Young et Manfred Honeck. Grâce à des tournées couronnées de succès et à des enregistrements primés, l'orchestre a confirmé sa renommée internationale, au point d'être qualifié de « l'un des meilleurs orchestres au monde » par le quotidien Die Welt.

KonserthusetPlay.se est la plateforme numérique de l'orchestre, proposant une large sélection de concerts filmés disponibles en streaming gratuit dans le monde entier.

www.konserthuset.se/en/royal-stockholm-philharmonic-orchestra

Originaire de Los Angeles, le chef d'orchestre **Ryan Bancroft** a rapidement bâti une carrière internationale en collaborant avec plusieurs des orchestres les plus prestigieux au monde. Depuis septembre 2021, il est chef principal du BBC National Orchestra of Wales et, en septembre 2023, il est devenu chef principal de l'Orchestre philharmonique royal de Stockholm. Il occupe également le poste d'artiste associé auprès du Tapiola Sinfonietta, en Finlande.

Depuis qu'il a remporté le Premier Prix et le Prix du public au Concours Malko pour jeunes chefs d'orchestre en 2018, Ryan Bancroft a dirigé des formations de premier plan, notamment l'Orchestre de Cleveland, l'Orchestre symphonique de Boston, l'Orchestre symphonique de la Radio finlandaise, l'Orchestre symphonique de la NHK et le Philharmonia Orchestra, collaborant avec des solistes tels qu'Emanuel Ax, Leif Ove Andsnes, Maxim Vengerov et Víkingur Ólafsson. Profondément engagé dans la musique contemporaine, Ryan Bancroft s'est produit avec l'Ensemble intercontemporain, a assisté Pierre Boulez à Los Angeles, a créé des œuvres de Sofia Gubaidouline, John Cage et Anders Hillborg, et a collaboré avec des musiciens improvisateurs tels que Wadada Leo Smith et Charlie Haden.

Il a étudié la trompette au California Institute of the Arts, parallèlement à la harpe, à la flûte, au violoncelle, ainsi qu'à la musique et à la danse ghanéennes. Il a obtenu un master en direction d'orchestre au Conservatoire royal d'Écosse, avant de poursuivre ses études aux Pays-Bas dans le cadre du Nationale Master Orkestdirectie, un programme conjoint du Conservatoire d'Amsterdam et du Conservatoire royal de La Haye.

Recording Data

Recording: 26th-29th August 2024, Konserthuset Stockholm, Sweden
Producer: Hans Kipfer (Take5 Music Production)
Sound engineer: Thore Brinkmann (Take5 Music Production)

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps; audio electronics from RME, Lake People and DirectOut; MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramix digital audio workstations.

Original format: 24-bit / 96 kHz
Post-production: Editing & mixing: Hans Kipfer
Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Jean-Pascal Vachon 2026
Translations: Andrew Barnett (English) Anna Lamberti (German)
Design: Wandala Rowe / Platoon
Booklet design: Will Dyrdaahl / Platoon
Front cover photo: © Yanan Li

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
info@bis.se www.bis.se

BIS-2732 © & © 2026 BIS Records, a division of PLATOON Ltd.

