

Ural Youth Symphony Orchestra
Dmitry Filatov

Credits →
Tracklist →
Programme note → EN FR DE

Recording
Grand Hall of Sverdlovsk Philharmonic,
Yekaterinburg,
Russia, July 2025

Sound engineer
Shamil Gainetdinov

Live Recording

English translation
Yulia Grigoryeva, Peter Lockwood

French translation
Catherine Meeùs

SVERDLOVSK PHILHARMONIC

Fuga Libera

Executive Producer
Charles Adriaenssen

Label Manager
Julien Lepièce

Design
Stoëmp Studio

Cover Photography
Christopher de Béthune

Ural Youth Symphony Orchestra
Dmitry Filatov

Ural Youth Symphony Orchestra
Dmitry Filatov, conductor

4

Igor Stravinsky (1882-1971)

The Firebird Suite, K010 (1919 version)

01	.	The Round Dance of the Princesses (Khorovod)	4’39
02	.	Infernal Dance of Tsar Koschey	4’10

Published by Chester

Alexander Glazunov (1865-1936)

Raymonda, Op. 57 (1896-1897)

03	.	Act I: Grand Adagio	4’54
04.	.	Act II: Spanish Dance	2’18

Published by Muzgiz

Reinhold Glière (1875-1956)

The Red Poppy, Op. 70 (1926-1927)

05	.	Act I: *Yablochko* (Little Apple): Russian Sailors’ Dance	4’05

Published by Gosmuzizdat

Boris Asafiev (1884-1949)

The Flames of Paris (1931)

06	.	Dance of the Basques	3’33

Published by Sverdlovsk Philharmonic Library

Nikolai Tcherepnin (1873-1945)

Armida's Pavilion, Op. 29 (1906):

07	.	Armida's Variation	1'12
08	.	Grand Waltz	5'37
		Published by M.P. Belaieff, Leipzig	

Valery Gavrilin (1939-1999)

Anyuta, Ballet Suite (1982)

09	.	Tarantella	2'28
		Published by Sovetsky Kompozitor	

Dmitri Shostakovich (1906-1975)

The Limpid Stream, Ballet Suite, Op. 39a (1945)

10	.	Adagio	7'00

The Golden Age, Op. 22a (1930-1934)

11	.	Tango	4'31
		Published by Muzyka	

Aram Khachaturian (1903-1978)

Spartacus, Ballet Suite No. 1 (1955)

12	.	Aegina's Variation and Bacchanalia	3'37
		Published by Muzgiz	

Sergei Prokofiev (1891-1953)

Cinderella (1st Suite), Op. 107 (1946)

13.	Cinderella's Waltz	3’03
14.	The Clock Scene	2’01

Published by Muzyka

Pyotr Tchaikovsky (1840-1893)

The Nutcracker (ballet), Op. 71 (1892)

15.	Act II: Pas de Deux	4’42

Published by Muzgiz

The Firebird was **Igor Stravinsky**'s first ballet. Its premiere catapulted him to European fame and marked the beginning of his career as one of the most important ballet composers of the 20th century. Diaghilev had invited him to collaborate with his Ballets Russes and commissioned a score from him. The premiere was staged by the innovative choreographer Michel Fokine, designed by Alexander Golovin and Leon Bakst, and took place on the stage of the Opéra de Paris on June 25, 1910 — and met with a resounding success. Two excerpts from the score are presented here — ***The Round Dance*** *of the Princesses* and ***The Infernal Dance*** — and provide an insight into the work's folkloric origins and striking contrasts.

Raymonda was **Alexander Glazunov**'s first and most successful attempt at ballet music, in which he emerged as a bona fide successor to Tchaikovsky as a reformer of ballet music. The premiere was choreographed by Marius Petipa and took place at the Mariinsky Theatre in St. Petersburg in 1898. The medieval knightly legend at the heart of the plot gave Glazunov the opportunity to display his lavish melodic generosity and to present the dramatic juxtaposition of two worlds: the conventional European and that of the "Saracen" East. The two fragments from the ballet presented here are just as contrasting: the ***Grand Adagio*** with solo violin and the expressive ***Spanish Dance***.

Reinhold Glière's ***The Red Poppy*** was first performed at the Bolshoi Theatre in 1927. The theatre was at the end of its first decade under Bolshevik rule, which demanded the creation of a new and modern repertoire. It seems the ballet's choreographers devoted all their energy to developing the plot of the tragic love between a Chinese dancer and a Soviet ship captain, this being set against the backdrop of the struggle of the poor for their rights. Glière's music is nonetheless danceable, melodic, and generally quite traditional. The spirited ***Sailor's Dance Yablochko*** (*Little Apple*) is the most popular movement of this now almost forgotten ballet.

Boris Asafyev is known above all as an outstanding music scholar. Perhaps, for this reason, his ballet scores, which form his main body of work, contain many historically accurate musical stylisations. Two of Asafyev's many ballets are still in the repertoire of Russian theatres, one of which is ***The Flames of Paris***, with a plot from the French Revolution and which was first staged by Vasily Vainonen in 1932. The popular ***Basque Dance*** is one of the ballet's highlights, danced with enthusiasm by the main characters and supported by a crowd bent in revolution.

Armida's Pavilion, a one-act ballet with a scenario and designs by Alexandre Benois and choreography by Michel Fokine, was first performed at the Mariinsky Theatre in 1907. **Nikolai Tcherepnin**, its composer, was a student of Rimsky-Korsakov and later taught Prokofiev. He was friends with members of the "World of Art" and conducted at the Mariinsky Theatre. He later became the conductor of the Russian Seasons in Paris, where he also founded the Russian Conservatory and served as its director for many years. The music of *Armida's Pavilion* is in the tradition of Tchaikovsky and Glazunov and is still in demand by ballet theatres today. Two fragments — the ***Armida Variation*** and the ***Grand Waltz*** — provide a rich insight into it.

Valery Gavrilin's ballet ***Anyuta*** is based on Chekhov's short story *Anna on the Neck*. It appeared on screen as a ballet for film directed by Vladimir Vasiliev in 1982. Only later was it transferred to the stage, being first performed at the Teatro San Carlo in Naples in January 1986 and then at the Bolshoi Theatre in May 1986 with Ekaterina Maximova in the title role. ***Tarantella*** is a dance portrait of the ballet's cheerful and charming title role.

Dmitri Shostakovich wrote only three ballets in his lifetime, although he greatly loved the genre and his symphonic music subsequently became the basis for numerous ballet performances. The Golden Age (1929), The Bolt (1931), and The Limpid Stream (1935) were created to librettos drawn from everyday life, replete with absurdities but ideologically

correct: they dealt with the struggle against global capitalism, the exposure of factory saboteurs, and amateur art activities in the collective farms. Sparkling, fluid, and brimming with brilliant insights, Shostakovich's music failed to convince the party establishment, or rather didn't deceive it; the composer couldn't conceal their satirical subtexts. A scathing attack followed in the Pravda newspaper (the article "Ballet Falsehood," 1936), and the traumatised composer never returned to ballet. Theatres have since attempted to revive these magnificent scores by inventing new plots for them, which sometimes works fine. Shostakovich's ballet music had meanwhile established itself and taken on a life of its own in the concert hall. It is self-sufficient, as Tchaikovsky had intended. The ***Adagio*** from ***"The Limpid Stream"*** and the ***Tango*** from the ***"The Golden Age"*** are pearls of Shostakovich's theatre music.

Aram Khachaturian began composing ***Spartacus*** during the Second World War. The image of the courageous hero from ancient Roman history seemed relevant to him in the context of the country's struggle against the Nazi invaders. The ballet, however, was first performed only in 1956 in a production by Leonid Yakobson on the stage of the Leningrad Opera and Ballet Theatre (now the Mariinsky Theatre). *Spartacus* finally achieved its true triumph and worldwide fame after its premiere at the Bolshoi Theater in 1968, in a choreography by Yuri Grigorovich. The score possesses an ironclad logic of symphonic development, sweeping imagery, and immense emotional impact. The disc features two excerpts: ***Aegina's Variation*** and ***Bacchanalia***.

Sergei Prokofiev's ballets are among the priceless treasures of world ballet. The music for ***Cinderella***, based on Perrault's fairy tale, is no less valuable than that of his great Shakespearean ballet *Romeo and Juliet*, although the scores are not equally popular.

Prokofiev composed the ballet before and during the Second World War, and its premiere took place at the Bolshoi Theater in November 1945. There is no triumphant ring to it though; this is music for a philosophically sad and wise fairy tale. The two movements here — **Cinderella's Waltz** and the ***Clock Scene*** — comprise the dramatic finale of Act II.

The Nutcracker is the last of **Tchaikovsky**'s three ballets and conceals a paradox. Today it is one of the most popular ballets worldwide, and attending a performance during Christmas and New Year has become an essential ritual for audiences everywhere. In 1892 Tchaikovsky was busy creating a charming Christmas story with a happy ending based on a scenario by choreographer Marius Petipa, in the genre of a ballet extravaganza. And so it turned out to be, except that the resulting music was of symphonic scale; it plumbed existential depths as well as a hidden fear of the unknown. All this is concentrated in the famous final ***Pas de Deux***, in which a moment of supreme happiness can always turn into a tragic breakdown.

Larisa Barykina

L'Oiseau de feu est le premier ballet d'**Igor Stravinsky**. Sa création propulsa son auteur au rang de célébrité européenne et le positionna d'emblée comme l'un des plus grands compositeurs de ballet du XXe siècle. Diaghilev l'avait invité à collaborer avec sa compagnie des Ballets russes et à cette fin lui avait commandé une œuvre. Celle-ci, mise en scène par le chorégraphe avant-gardiste Michel Fokine dans un décor d'Alexandre Golovine et Léon Bakst, fut créée sur la scène de l'Opéra de Paris le 25 juin 1910 et remporta un succès retentissant. Deux extraits de la partition sont présentés ici, ***Ronde des princesses*** et ***Danse infernale***, qui donnent un aperçu des racines folkloriques de l'œuvre et de ses contrastes saisissants.

Raymonda est la première incursion d'**Alexandre Glazounov** dans le domaine de la musique de ballet et celle qui lui valut le plus grand succès ; c'est cette œuvre qui l'imposa comme le véritable successeur de Tchaïkovski en tant que réformateur de la musique de ballet. La première représentation, chorégraphiée par Marius Petipa, fut donnée au Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg en 1898. La légende chevaleresque médiévale au cœur de l'intrigue donna à Glazounov l'occasion de déployer son opulente générosité mélodique et de présenter la juxtaposition dramatique de deux mondes : l'Europe conventionnelle et l'Orient « sarrasin ». Nous présentons ici deux extraits contrastés du ballet : le ***Grand Adagio*** avec violon solo et l'expressive ***Danse espagnole***.

Le ballet *Le Coquelicot rouge* de **Reinhold Glière** fut créé au Théâtre Bolchoï en 1927. Le théâtre arrivait alors au terme de sa première décennie sous le régime bolchevique, qui exigeait qu'y fût présenté un répertoire nouveau et moderne. Les chorégraphes de l'œuvre consacrèrent semble-t-il toute leur énergie à développer l'intrigue de l'amour tragique entre une danseuse chinoise et un capitaine de navire soviétique, sur fond de lutte des pauvres pour leurs droits. La musique de Glière n'en reste pas moins dansante, mélodieuse et,

dans l'ensemble, assez traditionnelle. La fougueuse ***danse du marin*** (« Yablochko », ou « petite pomme ») est le mouvement le plus populaire de ce ballet aujourd'hui presque tombé dans l'oubli.

Boris Asafyev est surtout connu pour être un éminent musicologue. C'est peut-être pour cette raison que les partitions de ses ballets, qui constituent l'essentiel de son œuvre, comportent de nombreuses stylisations musicales fidèles à son époque. Deux de ses ballets figurent encore au répertoire des théâtres russes, et notamment ***Flammes de Paris***, dont l'intrigue s'inspire de la Révolution française, qui fut mis en scène pour la première fois par Vassili Vainonen en 1932. La célèbre ***Danse basque*** est l'un des sommets de l'œuvre, dansée avec enthousiasme par les protagonistes et soutenue par la foule galvanisée par la révolution.

Le Pavillon d'Armide, ballet en un acte sur un livret d'Alexandre Benois, également chargé des décors, et une chorégraphie de Michel Fokine, fut créé au Théâtre Mariinsky en 1907. **Nicolas Tcherepnine**, son compositeur, fut un élève de Rimski-Korsakov avant d'être le professeur de Prokofiev. Ami des membres du groupe « Le Monde de l'Art », il fut chef d'orchestre au Théâtre Mariinsky puis celui des Saisons russes à Paris, où il fonda également le Conservatoire russe dont il fut le directeur pendant de nombreuses années. La musique du *Pavillon d'Armide* s'inscrit dans la tradition de Tchaïkovski et de Glazounov et est encore souvent programmée par les théâtres de ballet. Deux extraits, la ***Variation d'Armide*** et la ***Grande Valse***, sont ici présentés.

Le ballet ***Anyuta*** de **Valery Gavriline** s'inspire de la nouvelle *Anna au cou* de Tchekhov et fut mis en film par Vladimir Vasiliev en 1982. Ce n'est que plus tard qu'il fut adapté pour la scène, avec une première représentation au Teatro San Carlo de Naples en janvier 1986, puis au Théâtre Bolchoï en mai 1986, avec Ekaterina Maximova dans le rôle-titre. ***Tarantella*** est un portrait dansé de ce personnage joyeux et charmant.

Bien que grand amateur du genre, **Dmitri Chostakovitch** ne composa que trois ballets ; sa musique symphonique fut par ailleurs souvent été chorégraphiée. *L'Âge d'or* (1929), *Le Boulon* (1931) et *Le Ruisseau limpide* (1935) sont basés sur des livrets inspirés de la vie quotidienne, pleins d'absurdités mais idéologiquement exacts : ils traitaient de la lutte contre le capitalisme mondialisé, de la dénonciation des saboteurs d'usine et des activités artistiques amateures dans les fermes collectives. Brillante, fluide et débordante d'idées lumineuses, la musique de Chostakovitch ne parvint pas à convaincre l'establishment du parti, ou plus exactement ne parvint pas à le tromper ; le compositeur ne put dissimuler ses sous-entendus satiriques. Le journal *La Pravda* l'attaqua de façon virulente (« Le mensonge du ballet », 1936) et le compositeur, traumatisé, ne revint jamais au genre. Depuis, les théâtres ont tenté de faire revivre ces magnifiques partitions en leur inventant de nouvelles intrigues, avec un relatif succès. Entre-temps, la musique de ballet de Chostakovitch, s'autonoisant, s'est imposée et a tracé son chemin dans les salles de concert. L'***Adagio*** du ***Ruisseau limpide*** et le ***Tango*** de *L'**Âge d'or*** sont deux des moments forts de la musique de théâtre de Chostakovitch.

Aram Khatchatourian commença à composer ***Spartacus*** pendant la Seconde Guerre mondiale. La figure de ce héros courageux issu de l'histoire romaine antique lui semblait pertinente dans le contexte de la lutte de son pays contre l'occupant nazi. Le ballet ne fut toutefois créé qu'en 1956 au Théâtre d'opéra et de ballet de Leningrad (aujourd'hui Théâtre Mariinsky), dans une chorégraphie de Leonid Jacobson. *Spartacus* connut finalement un véritable triomphe et une renommée mondiale après sa création au Théâtre Bolchoï en 1968, dans une chorégraphie de Iouri Grigorovitch. La partition présente un développement symphonique implacable, une imagerie grandiose et produit un immense impact émotionnel. Nous proposons ici deux extraits : ***Variation d'Égine*** et ***Bacchanale***.

Les ballets de **Serge Prokofiev** comptent parmi les trésors mondiaux du genre. La musique de ***Cendrillon***, inspirée du conte de Perrault, n'a rien à envier à celle de son grand ballet shakespearien *Roméo et Juliette*, même si ces deux partitions ne jouissent pas de la même popularité. Prokofiev composa ce ballet avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, et sa création eut lieu au Théâtre Bolchoï en novembre 1945. Cette œuvre n'a pourtant rien de triomphal : c'est une musique pour un conte de fées empreint de sagesse et de mélancolie philosophique. Les deux mouvements présentés ici, ***Valse*** et ***Minuit***, constituent la fin dramatique de l'acte II.

Casse-Noisette est le dernier des trois ballets de **Tchaïkovski**. C'est aujourd'hui l'un des ballets les plus populaires au monde, et assister à une représentation pendant les fêtes de fin d'année a été élevé au rang de rituel par nombre de spectateurs. En 1892, Tchaïkovski s'employait à créer un conte de Noël enchanteur à la fin heureuse sur un scénario du chorégraphe Marius Petipa, dans le genre du ballet-spectacle, et c'est effectivement ce qu'il produisit, à ceci près que la musique était d'une ampleur symphonique, sondant les profondeurs de l'existence ainsi que la peur de l'inconnu. Tout cela se concentre dans le célèbre ***pas de deux*** final, où un moment de bonheur intense peut à tout moment basculer dans la tragédie.

Larisa Barykina

«Жар-птица» Игоря Стравинского – самый первый балет композитора, после премьеры которого он проснулся европейской знаменитостью, а впоследствии стал одним из главных балетных авторов XX века. К сотрудничеству его пригласил Дягилев, заказав партитуру для своей антрепризы «Ballets russes». Премьера в постановке хореографа-новатора Михаила Фокина, оформлении Александра Головина и Льва Бакста с оглушительным успехом прошла в Париже 25 июня 1910 года на сцене театра Grand Opéra. Два номера партитуры – **«Хоровод царевен»** и **«Поганый пляс»** – дают представление о ее фольклорных истоках и впечатляющих контрастах.

Для **Александра Глазунова «Раймонда»** – первый и наиболее удачный опыт в балете. Композитор выступает в нем достойным продолжателем Чайковского, как реформатора балетной музыки. Премьера с хореографией Мариуса Петипа состоялась в Петербурге в Мариинском театре в 1898 году. Лежащая в основе сюжета средневековая рыцарская легенда дала Глазунову возможность проявить мелодическую щедрость и запечатлеть драматическое противопоставление двух миров: условно европейского и восточного, «сарацинского». Также контрастны и два фрагмента из балета: **Большое адажио** с солирующей скрипкой и экспрессивный **Испанский танец**.

Балет **«Красный мак» Рейнгольда Глиэра** появился на сцене Большого театра в 1927 году. Завершалось первое десятилетие жизни театра при большевистской власти, главным требованием которой было создание нового современного репертуара. Кажется, все силы постановщиков балета ушли на разработку сюжета о трагической любви китайской танцовщицы и капитана советского корабля на фоне борьбы бедняков за свои права. А музыка Глиэра тем временем дансантна, мелодична, в общем, вполне традиционна. Наибольшую популярность ныне почти забытого балета приобрел темпераментный **Матросский танец «Яблочко».**

Композитор **Борис Асафьев** известен, прежде всего, как выдающийся исследователь музыки. Наверное, поэтому, в его балетных партитурах, а это был главный жанр его творчества, немало исторически точных музыкальных стилизаций. Из довольно большого наследия два балета Асафьева и сегодня живут в репертуаре российских театров, в том числе и **«Пламя Парижа»** с сюжетом из времен Великой французской революции, впервые поставленный Василием Вайноненом (1932). Популярный **Танец басков** – одна из кульминаций балета, его с воодушевлением танцуют главные герои, поддерживаемые революционно настроенной толпой.

«Павильон Армиды» – одноактный балет со сценарием и оформлением Александра Бенуа и хореографией Михаила Фокина появился на сцене Мариинского театра в 1907 году. Его автор **Николай Черепнин** был учеником Римского-Корсакова, а позже преподавал Прокофьеву. Дружил с деятелями «Мира искусства», дирижировал в Мариинском театре. Затем стал дирижером «Русских сезонов» в Париже. Там же он основал Русскую консерваторию, и долгие годы был ее директором. Музыка «Павильона Армиды», в традициях Чайковского и Глазунова, и сегодня востребована балетным театром. Два фрагмента – **Вариация Армиды** и **Большой вальс** – дают о ней ёмкое представление.

В литературной основе балета **«Анюта» Валерия Гаврилина** – рассказ Чехова «Анна на шее». Как фильм-балет в постановке Владимира Васильева он появился на экранах в 1982 году. И лишь затем был перенесен на сцену, премьера состоялась сначала в театре «Сан-Карло» в Неаполе (1986, январь), а затем на сцене Большого театра (1986, май), в главной роли блистала Екатерина Максимова. **«Тарантелла»** – танцевальный портрет жизнерадостной и прелестной титульной героини балета.

За свою жизнь **Дмитрий Шостакович** написал всего три балета, хотя очень любил сам жанр, а его симфоническая музыка в дальнейшем не раз становилась основой для балетных спектаклей. **«Золотой век»** (1929), «Болт» (1931) и **«Светлый ручей»** (1935) создавались композитором на либретто из повседневной жизни, изобилующие нелепостями, но зато идеологически правильные: о борьбе с мировым капитализмом, разоблачении заводских саботажников и о колхозной самодеятельности. Искрометная, пластичная, с россыпью гениальных находок, музыка Шостаковича партийную номенклатуру не убедила. Или не обманула, автор не смог скрыть сатирического подтекста. Последовал разгром в газете «Правда» (статья «Балетная фальшь», 1936), и травмированный композитор больше к балету никогда не обращался. С тех пор в театрах пытаются вернуть к жизни великолепные партитуры, придумывая для них новые сюжеты, и это иногда прекрасно выходит. Тем временем балетная музыка Шостаковича обосновалась и зажила своей жизнью на филармонических сценах. Она самодостаточна, как и завещал Чайковский. **Адажио из балета «Светлый ручей»** и **Танго из балета «Золотой век»** – жемчужины театральной музыки Шостаковича.

Балет **«Спартак» Арам Хачатурян** начал сочинять еще в годы войны. Образ мужественного героя из древнеримской истории казался ему актуальным в условиях борьбы, которую вела страна против фашистских захватчиков. Но на сцене Ленинградского театра оперы и балета (сегодня Мариинского) спектакль в постановке Леонида Якобсона появился только в 1956 году. Подлинный триумф и мировую известность «Спартак» приобрел после премьеры в Большом театре в 1968 году, с хореографией Юрия Григоровича. Партитура обладает железной логикой симфонического развития, широчайшей образностью и огромной силой эмоционального воздействия. На диске представлены два фрагмента: **Вариация Эгины** и **«Вакханалия»**

Балеты **Сергея Прокофьева** – в золотом фонде мирового балетного театра. И музыка **«Золушки»** по сказке Перро не уступает великому шекспировскому балету «Ромео и Джульетта», хотя востребованность двух партитур не равнозначна. Балет сочинялся Прокофьевым до и во время войны, а премьера состоялась в ноябре 1945 года в Большом театре. Но в ней не слышно победной звонкости, это музыка философски-грустной и мудрой сказки. Два номера – **Вальс-кода** и **Полночь** – драматичный финал 2-го действия.

Последний из трех балетов **Чайковского «Щелкунчик»** – случай парадоксальный. Сегодня это один из самых популярных в мире балетов, посещение которого в новогодние дни – обязательный ритуал. В 1892 году композитор по сценарию хореографа М.Петипа сочинял милую рождественскую историю со счастливым концом в жанре балета-феерии. Так и получилось, но одновременно вышла музыка симфонического масштаба, экзистенциальных глубин и потаенного страха перед неведомым. Все это сконцентрировано в знаменитом финальном **Па-де-де**, в котором миг наивысшего счастья всегда может обернуться трагическим сломом.

Лариса Барыкина

FUGA LIBERA

outhere MUSIC

For even more great music visit
www.outhere-music.com/en/labels/fugalibera

© Mediadom, Yaroslav Yarovoy