



SHOSTAKOVICH



NO 11

Symphony

**RUSSIAN NATIONAL ORCHESTRA
MIKHAIL PLETNEV**



Dmitri Shostakovich (1906-1975)

Symphony No. 11 "The Year 1905" in G minor Op. 103 (1957)

- | | | |
|---|---------------------------------|--------|
| 1 | The Palace Square – Adagio | 16. 46 |
| 2 | The Ninth of January – Allegro | 18. 46 |
| 3 | In memoriam – Adagio | 11. 35 |
| 4 | The Tocsin – Allegro non troppo | 14. 57 |

Russian National Orchestra

conducted by

Mikhail Pletnev

Recorded live on February 14th, 2005
at the Palais des Beaux-Arts / Paleis voor Schone Kunsten, Brussels

Recording Producer: Job Maarse
Producers: Rick Walker & Sergei Markov
Balance Engineer: Jean-Marie Geijssen
Recording Engineers : Matthijs Ruijter, Daan van Aalst
Editing: Matthijs Ruijter

Total playing time: 62. 07

A musical anarchist

Dmitry Shostakovich's eleventh symphony in G minor op. 103 titled "The Year 1905" was composed in the years 1956 and 1957. In the article "Reflecting on the course of my life" (published in Sovetskaja muzyka 9/1956) the composer wrote this about the work "At the moment I'm working on the eleventh symphony which will be finished this winter. The theme for the symphony is the Revolution of 1905. I feel personally very close to this period in the history of our country. It is one that is strongly echoed in workers songs. I don't know if I'll extensively quote them in the symphony but, of course, it will be closely related to the musical language of Russian revolutionary songs.

On the 9th of January 1905 troops, following the orders of Tsar Nicholas, fired on 100,000 unarmed demonstrating workers, women and children, killing thousands. Abroad this day became known as "Bloody Sunday". There followed plundering and unrest. This fateful scenario colours the four movements of the symphony which carry the following programmatic titles: 1st Movement, Palace Square – 2nd Movement, January the 9th – 3rd Movement, In Memoriam – 4th Movement The Toscin.

The premier of the symphony on the 30th of October 1957 (incidentally the 40th anniversary of the Revolution) allowed one to check the above quoted thoughts of the composer. Yes he largely used revolutionary songs to build the melodic material of the work and which he distributed throughout the four movements. Not less than nine of these songs were used: "Take Heed", "The Prisoner", "Oh Tsar Our Little Father", "The Monarch Exposed", "The Immortal Victim", "Forward March Brave Comrades!", "Greet the Freedom of the Unrestrained Word", "Rage on you Tyrants", and "Warschawjanka 1905". These musical quotes serve a double function. On one side they create a concrete musical relationship to the time of the Revolution, and on the other they are proof of extra musical levels, whose conscious use allows the listener access to the thinking of the composer. Naturally the symphony's content doesn't

just contain quotes from other sources, Shostakovich composed motives and themes which are both in opposition to the quotes and also blended with them. Behind these musical quotes lie intense and detailed composing: they were expanded and orientated on the compositional approach used by Shostakovich in his film music. The consequence is a disentangling of the extracts from their isolated context which, through their integration with the movements, gain a new meaning.

On a formal level the single movements are interrelated through intensive thematic linking, none the less there are themes which appear to come more from an elongated "huge symphonic poem" (Meyer) than from a symphony in the usual sense, which can, maybe, be explained by programmatic content. But is the "Bloody Sunday" of 1905 really the only basis for Shostakovich, or did the work have further levels of meaning? In his Memoirs, first published in the USA in 1979, the, and from the Soviet leadership coddled, composer gave a surprising explanation "... although I named it "The Year 1905, it refers to the year 1957". It's about the people who have lost their belief because the chalice of misdeeds has overflowed". In reality, under the cloak of the happenings in 1905, Shostakovich had levelled coded criticism at the Soviet aggression against Hungary in 1956 which led to the violent putting down of the uprising. Shostakovich the composer was treated with perfidious deceit by the authorities, he was feted as an artist filled with promise one minute and the next in mortal danger of falling a victim to the Stalinist purges. Shostakovich forged his own route through this conflict with the authorities. He never entered in an open (and hopeless) dispute with the state machinery or did he follow the official line in a traitorous way. He was much more than a composer, he became a *jurodiwy* – a holy fool. The holy fool can see and hear what others cannot even suspect. And he reported on this world in a coded way. A type of anarchist without rules. Shostakovich was such an anarchist. A musical anarchist.

English translation: Charles Kenwright

Mikhail Pletnev is an artist whose genius as pianist, conductor and composer enchants and amazes audiences around the globe. His musicianship encompasses a dazzling technical power and provocative emotional range, and a searching interpretation that fuses instinct with intellect. At the keyboard and podium alike, Pletnev is recognized as one of the finest artists of our time.

Pletnev was Gold Medal and First Prize winner of the 1978 Tchaikovsky International Piano Competition when he was only 21, a prize that earned him early recognition worldwide. An invitation to perform at the 1988 superpower summit in Washington led to a friendship with Mikhail Gorbachev and the historic opportunity to make music in artistic freedom. In 1990 Pletnev formed the first independent orchestra in Russia's history. The risks of this step, even with Gorbachev's endorsement, were enormous and it was Pletnev's reputation and commitment that made his long-held dream a reality. Sharing his vision for a new model for the performing arts, many of the country's finest musicians joined Pletnev in launching the Russian National Orchestra. Under his leadership, the RNO achieved in a few short years a towering stature among the world's orchestras. Pletnev describes the RNO as his greatest joy and today serves as its Artistic Director and head of the Conductor Collegium.

As a solo pianist and recitalist, Pletnev appears regularly in the world's music capitals. His recordings and live performances have proved him to be an outstanding interpreter of an extensive repertoire. Of a 2001 concert the *London Telegraph* remarked, "from Pletnev's fingers and brain come ideas that vitalise the music and make it teem with freshness and wit. [He] made the music positively leap for joy." *The Times* describes his playing as "born of a prodigious virtuosity of imagination outrageous in its beauty." Pletnev's recordings have earned numerous prizes, most recently a 2005 Grammy Award for the CD of his own arrangement, for two pianos, of Prokofiev's Cinderella, recorded with Martha Argerich and Pletnev at the keyboards. He received Grammy nominations for a CD of Schumann

Symphonic Etudes (2004) and for his recording of Rachmaninov and Prokofiev Piano Concerti No. 3 with the RNO and conductor Mstislav Rostropovich (2003). His album of Scarlatti's Keyboard Sonatas received a Gramophone Award in 1996. BBC Music Magazine called the recording "piano playing at its greatest...this performance alone would be enough to secure Pletnev a place among the greatest pianists ever known."

As a composer, Pletnev's works include *Classical Symphony*, *Triptych for Symphony Orchestra*, *Fantasy on Kazakh Themes* and *Capriccio for Piano and Orchestra*. His unrivalled transcriptions for piano of Tchaikovsky's *Nutcracker Suite* and *Sleeping Beauty* were selected, along with his performance of Tchaikovsky's Second Piano Concerto and *The Seasons*, for the 1998 anthology "Great Pianists of the 20th Century"

The son of musician parents, Pletnev was conducting and learning multiple instruments as a small child and entered the Moscow Conservatory as a teenager. For Mikhail Pletnev, the artistic persona of pianist-conductor-composer is indivisible. He considers himself, simply, a musician.

Russian National Orchestra

The Russian National Orchestra has been in demand throughout the music world since its 1990 Moscow début. The first Russian orchestra to perform at the Vatican and in Israel, the RNO maintains an active schedule of touring and is a frequent guest at major festivals. Of the orchestra's 1996 début at the BBC Proms in London, the *Evening Standard* wrote: "They played with such captivating beauty that the audience gave an involuntary sigh of pleasure." By the time of the RNO's 10th anniversary, the orchestra had been reviewed as a "major miracle" (*Time Out New York*) and classical music's "story of the decade" (International Arts Manager). In 2004, the RNO was

described as “a living symbol of the best in Russian art” (*Miami Herald*) and “as close to perfect as one could hope for” (*Trinity Mirror*).

Gramophone magazine listed the first RNO CD (1991) as the best recording of Tchaikovsky’s *Pathétique* in history, and reviewed it as follows: “An awe-inspiring experience; should human beings be able to play like this?” Since then, the RNO has made more than 30 recordings for Deutsche Grammophon and PentaTone Classics, with conductors such as Mikhail Pletnev, Mstislav Rostropovich, Kent Nagano and Alexander Vedernikov.

In 2003, the orchestra signed a new multi-disc agreement with PentaTone Classics. One of the first results of this collaboration – a recording of Prokofiev’s *Peter and the Wolf* and Beintus’ *WolfTracks*, conducted by Kent Nagano – won a 2004 Grammy Award, which made the RNO the first Russian orchestra ever to win the recording industry’s highest honour.

Unique among the principal Russian ensembles, the RNO is independent of the government and has developed its own path-breaking structure. It is perhaps the only orchestra to have established a Conductor Collegium, a group of internationally renowned conductors who share the podium leadership.

Another innovation is Cultural Allies, which was created in 2001. Cultural Allies encompasses exchanges between artists in Russia and the West, and also commissions new works. Prominent RNO partners in Cultural Allies include Dave and Chris Brubeck, Hélène Grimaud, Sophia Loren, Wynton Marsalis, John Corigliano and Michael Tilson Thomas.

The Russian National Orchestra is supported by private funding and is governed by a distinguished multinational board of trustees. Affiliated organizations include the Russian National Orchestra Trust (UK), the Russian Arts Foundation and the American Council of the RNO.

Ein musikalischer Anarchist

Dimitri Schostakowitschs Symphonie Nr. 11 g-moll op. 103 mit dem Titel "Das Jahr 1905" entstand in den Jahren 1956/57. In seinem Artikel "Überlegungen über den bisherigen Lebensweg" (erschieden in *Sovetskaja muzyka* 9/1956) schrieb der Komponist über dieses Werk: *"Im Augenblick arbeite ich an der Symphonie Nr. 11, die wohl im Winter fertig sein wird. Das Thema dieser Symphonie ist die Revolution von 1905. Dieser Zeitabschnitt in der Geschichte unseres Landes steht mir sehr nahe. Er fand einen ausdrucksstarken Widerhall in den revolutionären Arbeiterliedern. Ich weiß nicht, ob ich diese Melodien in der Symphonie umfassend zitieren werde, aber selbstverständlich wird ihre Musiksprache dem russischen Revolutionslied nahe verwandt sein."*

Am 9. Januar 1905 waren mehr als 100.000 unbewaffnet demonstrierende Arbeiter, Frauen und Kinder in Petersburg auf Befehl des Zaren Nikolaus II. vor dem Winterpalais vom Militär beschossen worden, wobei Tausende den Tod fanden. Im Ausland wurde dieser Tag als „Blutsonntag“ bezeichnet. Es folgten Plünderungen und Unruhen. Dieses schicksalhafte Szenario schildern die vier Sätze der Symphonie, die folgende, programmatische Titel tragen.

1. Satz: Der Platz vor dem Palast – 2. Satz: Der 9. Januar – 3. Satz: Ewiges Angedenken – 4. Satz: Sturmläuten.

In der Uraufführung der Symphonie am 30. Oktober 1957 (übrigens zum 40. Jahrestag der Revolution) konnte man die oben zitierten Gedanken des Komponisten dann überprüfen. Ja, er hatte das melodische Material des Werkes weitgehend aus Revolutionsliedern gebildet und über die vier Sätze verteilt. Nicht weniger als neun dieser Lieder fanden dabei Verwendung: "Gib acht", "Der Gefangene", "Oh, du unser Väterchen Zar", "Entblößt die Häupter", "Unsterbliche Opfer", "Mutig, Genosse, vorwärts marsch!", "Sei begrüßt, der Freiheit ungezwungenes Wort", "Wütet nur, Tyrannen" und "Warschawjanka 1905". Diese Liedzitate

haben eine doppelte Funktion. Einerseits stellen sie konkrete musikalische Bezüge zur Zeit der Revolution her, andererseits sind sie auch Verweise auf außermusikalische Bedeutungsebenen, deren bewusste Verwendung dem Hörer einen möglichen Zugang zum Denken des Komponisten verschafft. Natürlich besteht das musikalische Material der Symphonie nicht nur aus Fremdzitaten, Schostakowitsch komponiert eigene Motive und Themen, die den Zitaten dann gegenübergestellt und mit ihnen verknüpft werden. Überhaupt unterliegen die Liedzitate einer intensiven kompositorischen Detailarbeit: sie werden einer ausgedehnten, an der filmmusikalischen Vorgehensweise Schostakowitschs sich orientierenden musikalischen Arbeit unterzogen. Die Konsequenz ist eine Herauslösung der Zitate aus ihrem isolierten Kontext, die wiederum durch die Integration in das Satzgeschehen eine individuelle neue Deutung erfahren.

Auf formaler Ebene sind die einzelnen Sätze durch intensive Themen(rück)bezüge stark miteinander verknüpft, dennoch gibt es Stimmen, die eher von einer ausgedehnten „riesengroßen symphonischen Dichtung“ (Meyer) als von einer Symphonie im eigentlichen Sinne sprechen, was sich vielleicht auch aus der inhaltlichen Programmatik erklärt. Bezog sich Schostakowitsch allerdings wirklich in erster Linie auf den „Blutsonntag“ 1905 oder gab es eine weitere Bedeutungsebene? In seinen Memoiren, die erst im Jahr 1979 in den USA erschienen, gab der zeit seines Lebens von der sowjetischen Führung gegängelte Komponist eine überraschende Erklärung. „... und sie bezieht sich auf das Jahr 1957, obwohl ich sie *„Das Jahr 1905“* genannt habe. Sie handelt von dem Volk, das den Glauben verloren hat, weil der Kelch der Missetaten übergelaufen ist.“ In Wirklichkeit hatte Schostakowitsch unter dem Deckmantel der Ereignisse im Jahr 1905 hier verschlüsselte Kritik an der sowjetischen Aggression in Ungarn 1956 geübt, die in der Niederschlagung des ungarischen Aufstandes gipfelte. Die Behandlung des Komponisten Schostakowitsch durch die sowjetischen

Behörden war von geradezu perfider Hinterlist getrieben, wurde er doch als hoffnungsvoller Künstler hofiert, um im nächsten Moment in Gefahr zu geraten, Opfer der stalinistischen Säuberungen zu werden. Und so fand Schostakowitsch seinen ganz eigenen Weg der Auseinandersetzung mit der Obrigkeit. Er trat weder in einen (ohnehin hoffnungslosen) offenen Konflikt mit dem Staatsapparat ein noch folgte er der offiziellen Linie keineswegs verräterisch. Vielmehr wurde er als Komponist zum jurodiwy – zum Gottesnarren. Der Gottesnarr kann sehen und hören, was andere nicht einmal ahnen. Und er berichtet der Welt davon auf eine verschlüsselte Weise. Ein Art Anarchist ohne Regeln. Schostakowitsch war so ein Anarchist. Ein musikalischer.

Franz Steiger

Mikhail Pletnev ist ein Künstler, dessen Genius in Gestalt von Pianist, Dirigent und Komponist das Publikum weltweit verzaubert und in Erstaunen versetzt. Sein musikantisches Wesen umfasst eine unglaubliche technische Kraft und eine geradezu herausfordernde emotionale Bandbreite. Seine stets suchende Interpretation verknüpft Instinkt und Intellekt. An den Tasten wie am Pult zählt Pletnev zu den herausragenden Künstlern unserer Zeit.

Im Alter von nur 21 errang Pletnev die Goldmedaille und den Ersten Preis beim Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb 1978. Dieser Preis brachte ihm bereits früh weltweite Anerkennung ein. Eine Einladung zum politischen Gipfeltreffen im Jahr 1988 in Washington führte zu einer Freundschaft mit Michail Gorbatschow und gab ihm die historische Chance, in künstlerischer Freiheit zu musizieren.

1990 gründete Pletnev das erste unabhängige Orchester in der Geschichte Russlands. Die Risiken, die diese Entscheidung trotz der Billigung durch Gorbatschow mit sich brachten, waren enorm. Letztlich führten Pletnevs Ruf und seine Hingabe dazu, dass sein langgehegter Traum in Erfüllung ging. Viele der besten Musiker Russlands teilten seine Vision für ein neues Modell der Darstellenden Künste und unterstützten Pletnev zum Start des Russian National Orchestra. Unter seiner Leitung erarbeitete sich das Russian National Orchestra in nur wenigen Jahren einen der vorderen Plätze in der imaginären Rangliste der führenden Orchestern weltweit. Für Pletnev bedeutet das Russian National Orchestra seine größte Freude, er fungiert heute als Künstlerischer Direktor und Leiter des Conductor Collegiums des Ensembles.

Als Solokünstler tritt Pletnev regelmäßig in den musikalischen Hauptstädten auf. Seine Aufnahmen und Konzerte machen ihn zu einem herausragenden Interpreten in einem weit gefächerten Repertoire. Der "London Telegraph"

schrieb über ein Konzert im Jahr 2001: *“Pletnevs Fingern und seinem Verstand gleichermaßen entspringen Ideen, welche die Musik beleben und sie von Frische und Esprit nur so überquellen lassen. Die Musik sprang quasi vor Freude in die Luft.” Die “Times” interpretiert sein Spiel als “geboren aus einer ungeheuren Virtuosität der Fantasie, unerhört in ihrer Schönheit.”*

Für seine Aufnahmen hat Pletnev zahlreiche Preise erhalten, darunter erst kürzlich einen Grammy für eine CD mit seinem Arrangement von Prokofieffs *Cinderella* für zwei Klaviere, die er zusammen mit Martha Argerich eingespielt hat. Grammy-Nominierungen gab es für Schumanns Symphonische Etüden (2004) und für seine Aufnahme der 3. Klavierkonzerte von Rachmaninow und Prokofieff mit dem Russian National Orchestra unter Mstislav Rostropovich (2003). Einen Gramophone Award erhielt er für seine Interpretation von Klaviersonaten Scarlattis im Jahr 1996. Das BBC Music Magazine bezeichnete die Aufnahme als *“Klavierspiel auf höchstem Niveau... Diese Aufnahme allein würde Pletnev einen Platz unter den größten Pianisten aller Zeiten sichern”*.

Zu seinen Kompositionen zählen *“Klassische Symphonie”*, *Triptychon* für Symphonieorchester, *Fantasie über kasachische Themen* und *Capriccio* für Klavier und Orchester. Seine konkurrenzlose Klavier-Transkription von Tschaikowskys Nussknacker-Suite und Dornröschen wurde zusammen mit seiner Deutung von Tschaikowskys 2. Klavierkonzert und *Die Jahreszeiten* in die Sammlung *“Great Pianists of the 20th Century”* aufgenommen.

Bereits als kleiner Junge dirigierte der Sohn musikalischer Eltern und lernte zahlreiche Instrumente, bevor er als Teenager ins Moskauer Konservatorium eintrat. Für Michail Pletnev ist die künstlerische Rolle als Pianist-Dirigent-Komponist untrennbar. Er sieht sich selbst lediglich als Musiker.

Russian National Orchestra

Seit seinem ersten Auftritt 1990 in Moskau ist das Russian National Orchestra (RNO) ein begehrtes Ensemble in der musikalischen Welt. Das RNO tourt regelmäßig und ist häufiger Gast bei bedeutenden Festspielen. Es war das erste russische Orchester, das im Vatikan und in Israel konzertierte. Der *Evening Standard* schrieb über den ersten Auftritt bei den BBC-Prom-Konzerten in London 1996: *„Ihr Spiel war von derart bezwingender Schönheit, dass es dem Publikum – wohl unfreiwillig - Seufzer des Wohlbehagens entlockte.“* Zum 10. Jubiläum wurde das Orchester als *„großes Wunder“* (Time Out New York) und als *„Geschichte des Jahrzehnts“* (International Arts Manager) im Klassikgenre gefeiert. 2004 bezeichnete man das RNO als *„lebendes Symbol für das Beste, was die russische Kunst zu bieten hat“* (Miami Herald) und *„als nah dran an der Perfektion, wie man es nur zu träumen wagt“* (Trinity Mirror).

Das wichtigste englische Klassikmagazin, Gramophone, zeichnete die erste, 1991 erschienene CD des RNO mit Tschaikowskys *Pathétique* als *„Beste Aufnahme“* dieses Werkes überhaupt aus: *„eine furchteinflößende Erfahrung; sind Menschen eines derartigen Spiels überhaupt fähig?“* Seitdem hat das RNO mehr als 30 Aufnahmen für die Deutsche Grammophon und Pentatone Classics eingespielt. Dirigenten waren dabei Michail Pletnev, Mstislav Rostropowitsch, Kent Nagano und Alexander Vedernikow.

2003 unterzeichnete das RNO einen langfristigen Aufnahmevertrag mit Pentatone Classics. Eines der ersten Resultate dieser Zusammenarbeit – eine Aufnahme von Prokofievs *Peter und der Wolf* sowie Beintus' *Wolfsspuren* unter Leitung von Kent Nagano – gewann 2004 einen Grammy Award. Damit war das RNO das erste russische Orchester, das diese höchste Auszeichnung der Musikindustrie erringen konnte.

Als einziges russisches Spitzenorchester ist das RNO finanziell unabhängig von der Regierung und hat darüber hinaus eine eigene, bahnbrechende Struktur entwickelt. Es ist wahrscheinlich das einzige Orchester weltweit, das eine Art Dirigenten-Kollegium eingerichtet hat: eine Gruppe von international bekannten Dirigenten, die sich die musikalische Leitung teilen.

Eine weitere Einrichtung des RNO ist das 2001 ins Leben gerufene Programm "Cultural Allies", in dem ein Künftleraustausch zwischen Russland und dem Westen, die Zusammenarbeit mit amerikanischen und europäischen Orchestern und die Beauftragung neuer Werke festgeschrieben sind. Zu den bekannten Partnern des RNO in "Cultural Allies" zählen Dave und Chris Brubeck, Hélène Grimaud, Sophia Loren, Wynton Marsalis, John Corigliano und Michael Tilson Thomas.

Das RNO wird von privaten Geldgebern unterstützt und von einem internationalen Treuhänderausschuss verwaltet. Zu den angeschlossenen Organisationen zählen die Russian Arts and Cultural Foundation-UK, die Russian Arts Foundation und der American Council of the RNO.

Un anarchiste musical

Dmitry Shostakovich composa en 1956 et 1957 sa onzième symphonie en Sol mineur Opus 103 intitulée « L'année 1905 ». Dans l'article « Reflecting on the course of my life » (Réflexion sur le cours de ma vie), publié en 1956 dans le numéro 9 de la revue *Sovetskaja muzyka* (La Musique soviétique), le compositeur dit de cette œuvre : « Je travaille en ce moment à ma onzième symphonie, qui sera prête cet hiver. Son thème est la Révolution de 1905. Je me sens personnellement très proche de cette période de l'histoire de notre pays, qui est la plus souvent évoquée dans les chants des travailleurs. Je ne sais pas si ma symphonie en contiendra de larges passages, mais son langage musical sera bien entendu étroitement lié à celui des chants révolutionnaires russes. »

Le 9 janvier 1905, sur l'ordre du Tsar Nicholas, les troupes tirèrent sur 100 000 manifestants sans armes - travailleurs, femmes et enfants – en tuant des milliers. À l'étranger, cette journée devint tristement célèbre sous le nom du « dimanche rouge ». Pillages et agitation s'ensuivirent. Ce scénario fatidique colore les quatre mouvements de la symphonie, dont les titres programmatiques sont les suivants : 1er mouvement, Palace Square – 2ème mouvement, 9 janvier – 3ème mouvement, In Memoriam – 4ème mouvement, le Tocsin.

La première de la symphonie, le 30 octobre 1957 (date qui est, soit dit en passant, celle du 40ème anniversaire de la Révolution) permit de vérifier les dires du compositeur cités plus haut. Il est vrai qu'il se servit largement dans l'élaboration du matériel mélodique de l'œuvre, des chants révolutionnaires, qu'il répartit dans les quatre mouvements. Il n'utilisa pas moins de neuf de ces chants : « *Take Heed* », « *The Prisoner* », « *Oh Tsar Our Little Father* », « *The Monarch Exposed* », « *The Immortal Victim* », « *Forward March Brave Comrades!* », « *Greet the Freedom of the Unrestrained Word* »,

« *Rage on you Tyrants* » et « *Warschawjanka 1905* ». Ces citations musicales ont une double fonction. D'une part, elles créent un lien musical concret avec l'époque de la Révolution et d'autre part, elles sont le témoignage de niveaux musicaux supplémentaires, dont l'usage délibéré permet à l'auditoire d'accéder à la pensée du compositeur. Naturellement, la symphonie n'est pas uniquement faite de citations provenant d'autres sources : Shostakovich composa divers motifs et thèmes qui s'opposent aux citations tout en se mêlant à elles. Ces citations cachent une composition intense et détaillée car Shostakovich les développa et les orienta selon la méthode dont il s'est servi également pour ses musiques de film. En conséquence, détachés de leur contexte isolé et intégrés aux mouvements, ces extraits prennent une nouvelle signification.

Au niveau de la forme, les mouvements individuels sont étroitement rattachés par un fort lien thématique, mais néanmoins, certains thèmes semblent davantage provenir d'un « long poème symphonique » prolongé (Meyer) que d'une symphonie au sens habituel du terme, ce qui s'explique peut-être par le contenu programmatique. Mais le « dimanche rouge » de 1905 est-il véritablement la seule base de l'œuvre de Shostakovich, ou est-il question de plusieurs degrés de signification ? Dans ses mémoires, publiées en premier lieu aux États-Unis en 1979, le compositeur – choyé par les dirigeants soviétiques – donne une explication surprenante : « ... bien que je l'aie nommée *L'année 1905*, elle se rapporte à l'an 1957. Elle parle de ceux qui ont perdu la foi parce que la coupe du crime a débordé. » En réalité, sous le manteau des événements de 1905, Shostakovich formule des critiques codées à l'encontre de l'agression soviétique contre la Hongrie, en 1956, qui aboutit à la violente répression du soulèvement. Le compositeur Shostakovich fut traité avec une fourberie perfide par les autorités qui se conduisaient avec lui un moment avec les égards dus à un artiste prometteur pour lui faire courir, un moment plus tard, le danger mortel des purges staliniennes.

Shostakovich se fraya une voie au travers de ce conflit avec les autorités. Il n'engagea jamais de querelle ouverte (et sans espoir) avec l'appareil étatique, pas plus qu'il ne suivit la ligne officielle de façon déloyale. Il était bien plus qu'un compositeur, il devint un *jurodiwy*, un fou sacré. Le *jurodiwy* voit et entend ce que les autres ne suspectent même pas, et en fait part en termes voilés. C'est un genre d'anarchiste sans règles aucunes. Shostakovich était ce genre d'anarchiste. Un anarchiste musical.

Traduction française : Brigitte Zwerver-Berret



Mikhail Pletnev est un artiste, un pianiste, un chef d'orchestre et un compositeur dont le génie enchante et étonne les auditoires du monde entier. Musicien de talent, il allie des compétences techniques éblouissantes et un registre émotionnel exaltant à une interprétation rigoureuse conjuguant instinct et rationalité. Qu'il joue ou dirige, Pletnev est reconnu comme l'un des plus grands artistes de notre temps.

En 1978, Pletnev a obtenu la Médaille d'or et remporté le Premier prix du Concours international Tchaïkovski de piano. Alors à peine âgé de 21 ans, ces succès lui valurent la reconnaissance internationale. Invité en 1988 à se produire à Washington au Sommet des superpuissances, il se lia d'amitié avec Michael Gorbatchev et se vit offrir l'opportunité historique de jouer de la musique en toute liberté artistique.

En 1990, Pletnev forma le premier orchestre indépendant de l'histoire de la Russie. Les risques encourus étaient énormes, même avec l'aval de Gorbatchev, mais Pletnev fit tout pour faire de ce rêve de longue date une réalité. Partageant sa vision de nouveau modèle d'arts du spectacle, un grand nombre des meilleurs musiciens du pays se joignirent à Pletnev pour lancer l'Orchestre National de Russie. Sous sa direction, ce dernier devint en quelques années l'un des plus grands orchestres du monde. Pletnev parle de l'Orchestre National de Russie comme de sa plus grande joie. Aujourd'hui, il en est le Directeur artistique et est responsable du Conductor Collegium.

En qualité de soliste ou dans le cadre de récitals, Pletnev se produit régulièrement dans les capitales mondiales de la musique. Lors de ses enregistrements comme de ses concerts, il s'est avéré l'interprète exceptionnel d'un très vaste répertoire. C'est ainsi que le *London Telegraph* parlait de lui, après un concert donné en 2001, « des doigts et du cerveau de Pletnev naissent des idées qui vivifient la musique, la faisant déborder de fraîcheur et d'esprit. (il) fait véritablement bondir la musique de joie. » *The Times* parle de son jeu comme « né d'une virtuosité

d'une imagination prodigieuse, outrageuse dans sa beauté. »

Pletnev a reçu de nombreux prix pour ses enregistrements, le dernier étant un Grammy Award (2005) décerné pour le CD de son arrangement pour deux pianos du Cendrillon de Prokofiev, enregistré avec Martha Argerich et Pletnev au piano. Il a en outre été nommé au Grammy pour son CD des *Études symphoniques de Schumann* (2004) et pour son enregistrement des Concertos No 3 pour piano de Rachmaninov et de Prokofiev avec l'Orchestre National de Russie et le chef d'orchestre Mstislav Rostropovich (2003). Son album des Sonates pour piano de Scarlatti a été récompensé par un Gramophone Award en 1996. Le *BBC Music Magazine* en a parlé comme de l'une « des plus grandes interprétations au piano... qui devrait suffire à elle seule pour assurer à Pletnev une place parmi les plus grands pianistes ayant jamais existé. »

À de compositeur, Pletnev a écrit des œuvres telles que *Symphonie classique*, *Triptyque pour Orchestre Symphonique*, *Fantaisie sur des thèmes kazakhes* et *Caprice pour piano et orchestre*. Ses incomparables transcriptions pour piano de la Suite de Casse-Noisette de Tchaïkovski et de la Belle au Bois dormant ont été sélectionnées, avec ses interprétations du Deuxième Concerto pour piano de et Les Saisons de Tchaïkovski, pour l'anthologie « Les grands pianistes du 20ème siècle », réalisée en 1998.

Fils de musiciens, Pletnev dirigea et apprit à jouer d'un grand nombre d'instruments dès son plus jeune âge et il entra au Conservatoire de Moscou alors qu'il n'était qu'adolescent. Pour Mikhaïl Pletnev, la personnalité artistique du pianiste, chef d'orchestre et compositeur est indivisible. Il se considère, tout simplement, comme un musicien.

L'Orchestre national de Russie

Depuis sa création en 1990 à Moscou, l'Orchestre national de Russie est extrêmement demandé aux quatre coins du monde de la musique. Premier orchestre russe à se produire au Vatican et en Israël, l'Orchestre national de Russie entretient un programme extrêmement actif de tournées et est fréquemment invité à se produire dans d'importants festivals. Voici ce qu'écrivit *l'Evening Standard* sur les débuts de l'Orchestre au BBC Proms de Londres, en 1996 : « Leur musique est d'une beauté si captivante que l'audience donne des signes involontaires de plaisir. » Lors de son 10ème anniversaire, il a été qualifié de « miracle majeur » (*Time Out New York*) et « d'orchestre de la décennie » de la musique classique (International Arts Manager). En 2004, l'Orchestre national de Russie a été décrit comme « le symbole vivant de ce que l'art russe fait de mieux » (*Miami Herald*) et « d'aussi proche de la perfection que l'on puisse l'espérer » (*Trinity Mirror*).

Le magazine *Gramophone* a porté le premier CD de l'Orchestre national de Russie (1991) à la liste des meilleurs enregistrements de l'histoire de la *Pathétique* de Tchaïkovsky, et en a donné la critique suivante : « C'est une expérience impressionnante. Est-il permis que des êtres humains jouent aussi bien ? ». Depuis lors, l'Orchestre a réalisé plus de 30 enregistrements pour Deutsche Grammophon et PentaTone Classics sous la direction de chefs d'orchestre tels que Mikhaïl Pletnev, Mstislav Rostropovich, Kent Nagano et Alexander Vedernikov.

En 2003, l'Orchestre a signé un nouveau contrat pour l'enregistrement de plusieurs disques avec PentaTone Classics. L'un des premiers résultats de cette collaboration – *Pierre et le Loup* de Prokofiev et *Wolf Tracks* de Beintus sous la direction de Kent Nagano – a remporté en 2004 un Grammy Award, l'orchestre national de Russie devenant ainsi le premier orchestre russe de tous

les temps à remporter le principal prix honorifique de l'industrie du disque.

Unique parmi les principaux ensembles russes, l'Orchestre est indépendant du gouvernement et la structure qu'il a développée est tout à fait innovatrice. Il est peut-être le seul orchestre à avoir établi un Collège de Chefs d'orchestre, un groupe de chefs d'orchestre de renommée internationale qui partagent la direction du podium.

Une autre de ses innovations est le programme « Alliés culturels », créé en 2001, qui favorise les échanges entre des artistes russes et occidentaux, et passe également des commandes pour de nouvelles œuvres. D'éminents partenaires de l'Orchestre national de Russie sont entre autres Dave et Chris Brubeck, Hélène Grimaud, Sophia Loren, Wynton Marsalis, John Corigliano et Michael Tilson Thomas.

L'Orchestre national de Russie est financé grâce à des fonds privés. Il est présidé par un Conseil multinational d'administrateurs. Parmi les organisations affiliées se trouvent le Fonds pour l'Orchestre national de Russie (RU), la Fondation pour les Arts russes et le Conseil américain de l'Orchestre national de Russie.



Polyhymnia specialises in high-end recordings of acoustic music on location in concert halls, churches, and auditoriums around the world. It is one of the worldwide leaders in producing high-resolution surround sound recordings for SA-CD and DVD-Audio. Polyhymnia's engineers have years of experience recording the world's top classical artists, and are experts in working with these artists to achieve an audiophile sound and a perfect musical balance.

Most of Polyhymnia's recording equipment is built or substantially modified in-house. Particular emphasis is placed on the quality of the analogue signal path. For this reason, most of the electronics in the recording chain are designed and built in-house, including the microphone preamplifiers and the internal electronics of the microphones.

Polyhymnia International was founded in 1998 as a management buy-out by key personnel of the former Philips Classics Recording Center.

For more info: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia ist eine Aufnahmefirma, die sich spezialisiert hat in der Einspielung hochwertiger musikalischer Darbietungen, realisiert vor Ort in Konzertsälen, Kirchen und Auditorien in aller Welt. Sie gehört zu den international führenden Herstellern von High-resolution Surroundaufnahmen für SA-CD und DVD-Audio. Die Polyhymnia-Toningenieure verfügen über eine jahrelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit weltberühmten Klassik-Künstlern und über ein technisches Können, das einen audiophilen Sound und eine perfekte musikalische Balance gewährleistet.

Die meisten von Polyhymnia verwendeten Aufnahmegeräte wurden im Eigenbau hergestellt bzw. substanziell modifiziert. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Qualität des Analogsignals. Aus diesem Grunde wird der Großteil der in der Aufnahmekette verwendeten Elektronik in eigener Regie entworfen und hergestellt, einschließlich der Mikrophon-Vorverstärker und der internen Elektronik der Mikrophone.

Polyhymnia International wurde 1998 als Management-Buyout von leitenden Mitgliedern des ehemaligen Philips Classics Recording Centers gegründet.

Mehr Infos unter: www.polyhymnia.nl

Polyhymnia est spécialisé dans l'enregistrement haut de gamme de musique acoustique dans des salles de concerts, églises et auditoriums du monde entier. Il est l'un des leaders mondiaux dans la production d'enregistrements surround haute résolution pour SA-CD et DVD-Audio. Les ingénieurs de Polyhymnia possèdent des années d'expérience dans l'enregistrement des plus grands artistes classiques internationaux. Travailler avec ces artistes pour obtenir un son audiophile et un équilibre musical parfaits fait partie de leurs nombreuses expertises.

La plupart du matériel d'enregistrement de Polyhymnia est construit ou considérablement modifié dans nos locaux. Nous mettons notamment l'accent sur la qualité du parcours du signal analogique. C'est la raison pour laquelle nous élaborons et construisons nous-mêmes la plupart du matériel électronique de la chaîne d'enregistrement, y compris préamplificateurs et électronique interne des microphones.

Polyhymnia International a été fondé en 1998 suite au rachat de l'ancien Philips Classics Recording Center par ses cadres.

Pour de plus amples informations : www.polyhymnia.nl

Technical Information

Recording facility:

Microphones:

Microphone pre-amps:

DSD recording,

editing and mixing:

Surround version:

Polyhymnia International BV

Neumann KM 130, DPA 4006 & DPA 4011 with Polyhymnia microphone buffer electronics.

Custom build by Polyhymnia International BV and outputs directly connected to Meitner DSD AD converter.

Pyramix Virtual Studio by Merging Technologies

5.0

B&W

Bowers & Wilkins

van den Hul[®]

Monitored on B&W Nautilus loudspeakers.

Microphone, interconnect and loudspeaker cables by van den Hul.



The Russian National Orchestra wishes to thank
the Ann and Gordon Getty Foundation,
Peter T. Paul, and the Charles Simonyi Fund
for Arts and Sciences
for their support of this recording.

PTC 5186 076