

The Unforgettable Year 1919
Five Days and Five Nights
The Young Guard
Hamlet

CHANDOS
MOVIES

The
FILM MUSIC of
DMITRI SHOSTAKOVICH
VOLUME 3

BBC *Philharmonia*

VASSILY SINAISKY

Dmitri Shostakovich with his wife Irina, August 1970

The Film Music of Dmitri Shostakovich (1906–1975), Volume 3

	Suite from ‘Hamlet’	28:47
1	I Introduction. Largo	2:46
2	II Ball at the Palace. Presto	2:56
3	III The Ghost. Largo	4:38
4	V Scene of the Poisoning. Largo	6:47
5	VI Arrival and Scene of the Players. Allegro	1:50
6	VII Ophelia. Andante	3:32
7	VIII Duel and Death of Hamlet. Allegro – Largo	6:02
	 From ‘The Unforgettable Year 1919’*	
8	The Assault on Krasnaya Gorka. Allegro	7:29
	 Suite from ‘Five Days and Five Nights’	32:59
9	I Introduction. Adagio	6:32
10	II Dresden in Ruins. Largo	6:19
11	III Liberated Dresden. Moderato – Presto	6:04
12	IV Interlude. Andante – Allegro – Tempo I	5:48
13	V Finale. Moderato – Allegretto	8:05

	Suite from ‘The Young Guard’	10:05
14	II By the River. Moderato – Allegro – Tempo I	4:02
15	IV Turbulent Night. Moderato – Adagio	2:36
16	V Song of the Young Guardsmen. Moderato sostenuto	3:20
		TT 79:47

Martin Roscoe piano*

BBC Philharmonic

Yuri Torchinsky leader

Vassily Sinaisky

Still from *Hamlet*

Courtesy of bfi Stills

The Film Music of Dmitri Shostakovich, Volume 3

Born out of struggle and constantly feeling itself under attack, the Soviet Union harboured an enduring fascination with war that runs like a thread through its art. It is no surprise that many of the films Shostakovich scored take it as their theme.

One of these is based on Alexander Fadeyev's 1945 novel about the 'Young Guard', a group of young partisans in wartime Krasnodon – a novel the author was forced to revise in 1947 and 1951. In 1946 Sergei Gerasimov's class at the state film school VGIK adapted some scenes, and the next year many of the students appeared in his film version which included more action scenes of the partisans fighting (drawing on Gerasimov's experience as a wartime newsreel director) to balance the portrayal of the group's political development under a beneficent party chief. Gerasimov had met Shostakovich as an actor in the 1920s but **The Young Guard** is their only director-composer collaboration; like the book, it had to be revised before it won a Stalin Prize in 1949. The late 1940s was a dark time for Shostakovich. He was denounced at the infamous 1948 Composers' Union conference and many of his works stood condemned as 'Formalist' and 'anti-people'. As a result they

were, to all intents and purposes, banned. Yet, in the midst of this, the leader of the Composers' Union, Tikhon Khrennikov, picked out *The Young Guard* for praise and suggested that Shostakovich write more of this sort of music whilst branching out into other genres. Perhaps inspired by this advice, Shostakovich considered an opera and a symphonic poem on the subject, presumably intending to draw on the film score, but its only substantial afterlife was in the suite compiled by his friend, Lev Atovmyan. Naturally there are several tense and militaristic cues, but there was also a chance to include the gently pastoral 'By the River', which accompanies scenes of loss and contemplation.

The condemnation left Shostakovich dependent on populist works and this was one of his most intensive periods of cinema work, though the well-funded film industry was producing only a handful of approved films each year. These included Stalinist hagiographies, the most notorious being Mikhail Chiaureli's *The Fall of Berlin* (1950) and **The Unforgettable Year 1919** (1951), both of which were scored by Shostakovich. The latter film shows Stalin's military and political leadership during the Civil War, though in reality the Red Army was commanded by Trotsky,

whom the film naturally omits. For the battle, Shostakovich strangely decided to write a Rachmaninovian piano concertino, 'The Assault on Krasnaya Gorka (Red Hill – sometimes incorrectly translated as 'The Assault on the Beautiful City of Gorky'). Perhaps he imagined that Chiaureli would edit the film to this independent piece, but in the event it was horribly mangled. The overlaying of battle sounds was understandable, but when the camera cuts away from the troops storming up the hill, the music is abruptly snatched away. Chiaureli was not a director praised by Shostakovich for his musicality, and they never worked together again.

One of the most musical directors with whom Shostakovich collaborated was Leo Arnshtam; they were fellow piano students at the Petrograd Conservatory in the 1920s. After working as a sound recordist for several films, Arnshtam began directing in the 1930s and *Five Days and Five Nights* (1960) is the fourth of the five films that he and Shostakovich completed together. During the war, the Nazis protected the contents of Dresden Art Gallery by hiding them underground; Arnshtam's film relates how soviet troops helped rediscover these treasures before they were taken to the USSR for restoration and eventually returned to East Germany in 1955. Some scenes were shot in Dresden and Shostakovich visited the set in 1960, but the main product of this

research trip was the Eighth String Quartet. The quartet is famously quote-filled (and includes an ominous phrase from *The Young Guard*) but the film score also has echoes of Shostakovich's other works. Much of the city was still unreconstructed even fifteen years after the war, and 'Dresden in Ruins' accompanies a slow, panning shot of the city, trumpet fanfares over a cushion of strings recalling the tensely chilly opening of the Eleventh Symphony (1957). The score also echoes the *Dies irae*, its negativity contrasting with a quote from Beethoven's *Ode to Joy* – hints of which peek through at intervals – symbolising the fraternal co-operation both of the story and of the film itself. Though these quotes are fraught with meaning, a more incidental one is the pre-echo of the climaxes in his hastily written subsequent work, the Twelfth Symphony, which was dedicated to Lenin.

Shostakovich's penultimate film score was for *Hamlet* (1964) directed by Grigori Kozintsev, who with Leonid Trauberg in the 1920s had formed the avant-garde theatre troupe FEKS (The Factory of the Eccentric Actor). Shostakovich wrote the score for their film *New Babylon* (1929), featuring Gerasimov, while Arnshtam joined the team for *Alone* (1931). Shostakovich went on to score all Kozintsev and Trauberg's collaborations and all but one of Kozintsev's solo films. Both Kozintsev and Shostakovich were lovers of

Shakespeare (Kozintsev wanted FEKS to adapt *Hamlet*) and they worked together on staging *King Lear* (1941) and *Hamlet* (1954) as well as considering other projects. Their last collaboration would be the film *King Lear* in 1970.

By the early 1960's, Shostakovich's health was deteriorating and he was cutting back on film work, but the opportunity to write for *Hamlet* was not to be missed and resulted in one of his greatest scores in or out of the cinema. The rough-hewn music perfectly matches Kozintsev's elemental imagery: rock, fire and water; in the ghost scene, even the air is made tangible by the ghost's flowing cape. Contrasting with this massy music is the fragile harpsichord that accompanies Ophelia, and the players' wryly comic music. Critics pointed to Shostakovich's score as one of the major contributions to the film and, as so often, Atovmian extracted a suite. The score has several substantial pieces so the suite needed little editing work beyond selecting and ordering these, though Atovmian oddly decided to have the players' performance ('Scene of the Poisoning') precede their arrival!

© 2006 John Riley

As a concerto soloist, recitalist and chamber musician, Martin Roscoe has performed worldwide, from South America and Singapore

to Australia, South Africa and Europe, and has worked with Sir Simon Rattle, Libor Pesek, Kent Nagano and Yan Pascal Tortelier, among others. He has appeared with all the major orchestras in the UK, in particular the Royal Liverpool Philharmonic and BBC National Orchestra of Wales. Veteran of over four hundred broadcasts on BBC Radio 3, he has appeared at the BBC Proms on six occasions and performs at the Wigmore Hall each season. As a chamber musician he has worked with other eminent soloists and with the Chilingirian, Endellion, Lindsay and Sorrel Quartets. His new trio with Peter Cropper and Moray Welsh was launched in September 2005, while his long-standing piano duo with Peter Donohoe appears at major festivals.

Martin Roscoe was for six years a professor of piano at the Royal Academy of Music, where he now holds an Honorary Associateship. Artistic Director of the Beverley Chamber Music Festival, he also initiated and directs the Ribble Valley International Piano Week, and has been awarded an Honorary Doctorate of Music from the University of Hull.

Universally recognised as one of Britain's finest orchestras, the BBC Philharmonic is based in Manchester where it performs regularly in the magnificent Bridgewater Hall, while also touring all over the world and recording programmes for BBC Radio 3. It has built an international

reputation for outstanding quality and committed performances over an immensely wide-ranging repertoire. Gianandrea Noseda became Principal Conductor in September 2002 when Yan Pascal Tortelier, who had been Principal Conductor from 1991, became Conductor Laureate. Vassily Sinaisky is the orchestra's Principal Guest Conductor, and Sir Edward Downes (Principal Conductor 1980–91) is Conductor Emeritus. The BBC Philharmonic has worked with many distinguished conductors and its policy of introducing new and adventurous repertoire into its programmes has meant that many of the world's greatest composers have conducted the orchestra. In 1991 Sir Peter Maxwell Davies became the BBC Philharmonic's first ever Composer/Conductor and was succeeded in 2000 by James MacMillan.

Vassily Sinaisky studied with Ilya Musin at the Leningrad Conservatory and was assistant to Kirill Kondrashin at the Moscow Philharmonic Orchestra before winning the Gold Medal at the 1973 Karajan Competition

in Berlin. Himself Music Director and Principal Conductor of the Moscow Philharmonic Orchestra from 1991 to 1996, he has also held the posts of Chief Conductor of the Latvian National Symphony Orchestra, Principal Guest Conductor of the Netherlands Philharmonic Orchestra, Music Director and Principal Conductor of the Russian State Orchestra (formerly Evgeny Svetlanov's USSR State Symphony Orchestra) until 2002, and Principal Guest Conductor of the BBC Philharmonic since 1996. He has worked as Principal Guest Conductor with the Bolshoi Theatre and conducted Shostakovich's *Lady Macbeth of the Mtsensk District* at the Komische Oper, Berlin and *Carmen* and *Der Rosenkavalier* at the English National Opera. A regular visitor to the BBC Proms, he works with many orchestras around the world, recently making his debut with the London Philharmonic Orchestra. His numerous recordings with the BBC Philharmonic for Chandos include works by Szymanowski, Shchedrin and Schreker besides this series devoted to film music by Shostakovich.

Die Filmmusik von Dmitri Schostakowitsch, Teil 3

Die aus Kämpfen geborene und sich ständig attackiert wählende Sowjetunion hegte eine dauerhafte Faszination für den Krieg, die sich wie ein roter Faden durch ihre Kunst zieht. Es ist daher kaum überraschend, daß viele der Filme, zu denen Schostakowitsch die Musik schrieb, sich diesem Thema widmen.

Einer dieser Filme basiert auf Alexander Fadejews Roman über die „Junge Garde“, eine Gruppe junger Partisanen im kriegsumkämpften Krasnodon; Fadejew schrieb seinen Roman 1945, mußte ihn aber 1947 und erneut 1951 überarbeiten. 1946 bearbeitete Sergei Gerasimows Klasse an der staatlichen Filmschule VGIK einige Szenen, und im folgenden Jahr erschienen viele seiner Studenten in der Filmfassung. Das filmische Medium erlaubte ihnen, eine größere Zahl von Kampfszenen der Partisanen einzubauen (für die Gerasimow auf seine Erfahrungen als Regisseur der Wochenschau in der Kriegszeit zurückgriff), um so ein Gegengewicht zur Darstellung der politischen Entwicklung der Gruppe unter einem wohlwollenden Parteichef zu schaffen. Gerasimow war Schostakowitsch in den 1920er Jahren als Schauspieler begegnet, **The Young Guard** ist jedoch die einzige Zusammenarbeit von

Regisseur und Komponist; und wie das Buch mußte auch der Film überarbeitet werden, bevor er 1949 mit dem Stalin-Preis ausgezeichnet wurde. Insgesamt waren die späten 1940er Jahre für Schostakowitsch eine düstere Zeit. Er wurde auf der berüchtigten Konferenz des Komponistenverbands von 1948 denunziert, und viele seiner Werke wurden als „formalistisch“ und „volksfremd“ verdammt. Das bedeutete, daß sie praktisch verbannt waren. Doch mitten in dieser Zeit wählte Tikhon Khrennikow, der Leiter des Komponistenverbands, *The Young Guard* zur besonderen Belobigung aus und riet Schostakowitsch, weitere Werke dieser Art zu schreiben und sich zugleich an anderen Gattungen zu versuchen. Vielleicht durch diesen Rat ermutigt erwog Schostakowitsch eine Oper und eine Sinfonische Dichtung zum gleichen Thema, für die er vermutlich auf die Filmmusik zurückgreifen wollte, doch die einzige wesentliche Wiederverwertung der Musik findet sich in der von seinem Freund Lew Atovmjan zusammengestellten Suite. Natürlich gibt es einige spannungsgeladene und militaristische Nummern, doch es fand sich auch eine Chance, das sanft-pastorale „By the River“ (Am Fluß) einzufügen, das

als Begleitung zu Szenen von Verlust und Kontemplation diente.

Nach seiner Denunzierung war Schostakowitsch auf populistische Werke angewiesen, und es folgte daher eine seiner intensivsten Perioden der Arbeit für das Kino, obwohl die bestens finanzierte Filmindustrie alljährlich nur eine Handvoll vom Regime akzeptierter Filme produzierte. Dazu zählten stalinistische Hagiographien, von denen die notorischsten Mikhail Chiaurelis *Der Untergang Berlins* (1950) und *The Unforgettable Year 1919* (Das unvergeßliche Jahr 1919, 1951) waren, die Schostakowitsch beide vertonte. Der zweite Film schildert Stalins militärische und politische Führungsrolle während des Bürgerkriegs, obwohl in Wirklichkeit Trotzky das Oberkommando über die Rote Armee hatte, den der Film aber verständlicherweise übergeht. Für die Schlacht beschloß Schostakowitsch seltsamerweise ein Klavier-Concertino im Stil von Rachmaninow zu schreiben, das den Titel "Der Angriff auf Krasnaja Gorkaja" trug (der gelegentlich fälschlich mit "Der Angriff auf die schöne Stadt Gorki" übersetzt wird). Vielleicht hoffte er, daß Chiaureli den Film dieser unabhängigen Komposition anpassen würde, tatsächlich jedoch wurde sie schrecklich verstümmelt. Die Unterlegung mit Schlachtenlärm ist noch nachvollziehbar, doch als die Kamera von

den einen Hügel hinaufstürmenden Truppen wegschwenkt, verstummt plötzlich auch die Musik. Chiaureli gehörte nicht gerade zu den Regisseuren, die Schostakowitsch wegen ihrer Musikalität pries, und die beiden sollten nie wieder zusammenarbeiten.

Einer der musikalischsten Regisseure, mit denen Schostakowitsch zusammenarbeitete, war Leo Arnshtam; die beiden hatten gemeinsam in den 1920er Jahren am Petrograder Konservatorium Klavier studiert. Nachdem er an mehreren Filmen als Tontechniker mitgewirkt hatte, begann Arnshtam in den 1930er Jahren als Regisseur zu arbeiten; *Five Days and Five Nights* (Fünf Tage und fünf Nächte, 1960) ist der vierte von fünf Filmen, die er und Schostakowitsch gemeinsam schufen. Während des Kriegs schützten die Nazis die Schätze der Dresdner Kunstgalerie, indem sie sie unterirdisch versteckten; Arnshtams Film schildert, wie die sowjetischen Truppen bei der Bergung dieser Schätze mithalfen, bevor diese zur Restaurierung in die UdSSR gebracht wurden und 1955 schließlich in die DDR zurückkehrten. Einige Szenen wurden in Dresden aufgenommen und 1960 besuchte Schostakowitsch sogar den Drehort; das wichtigste Resultat dieser Forschungsreise ist jedoch sein Achstes Streichquartett. Das Quartett ist berühmt für die Fülle seiner Zitate (unter anderem zitiert es eine unheilvolle

Phrase aus *The Young Guard*), die Filmmusik enthält jedoch auch Echos aus anderen Werken des Komponisten. Selbst fünfzehn Jahre nach Ende des Krieges war die Stadt in weiten Teilen immer noch nicht wieder aufgebaut, und "Dresden in Ruinen" begleitet eine langsam wandernde Panoramaaufnahme der Stadt, wobei Trompetenfanfaren über einem Teppich von Streicherklängen an den eisig-angespannten Beginn der Elften Sinfonie (1957) erinnern. In der Musik finden sich außerdem Anklänge an das *Dies irae*, dessen negative Stimmung mit einem Zitat aus Beethovens *Ode an die Freude* (das immer wieder andeutungsweise aufscheint) kontrastiert und die brüderliche Kooperation von Geschichte und Film symbolisiert. Alle diese Zitate sind ausgesprochen bedeutungsträchtig, nur eines ist eher zufällig und deutet auf die Höhepunkte seines hastig niedergeschriebenen nächsten Werks voraus – die Lenin gewidmete Zwölfte Sinfonie.

Seine vorletzte Filmmusik schrieb Schostakowitsch zu *Hamlet* (1964), dessen Regisseur Grigori Kozintsew in den 1920er Jahren gemeinsam mit Leonid Trauberg die avantgardistische Theatergruppe FEKS (Die Fabrik des exzentrischen Schauspielers) gegründet hatte. Schostakowitsch schrieb die Musik zu ihrem Film *New Babylon* (1929), in dem Gerasimow mitwirkte, während Arnshtam zum Team von *Alone* (1931) gehörte.

Schostakowitsch schrieb die Musik zu allen Koproduktionen von Kozintsew und Trauberg sowie – mit einer Ausnahme – zu allen von Kozintsew allein gedrehten Filmen. Kozintsew und Schostakowitsch liebten Shakespeare über alles (Kozintsew wollte, daß FEKS *Hamlet* adaptierte); sie arbeiteten zusammen an Inszenierungen von *King Lear* (1941) und *Hamlet* (1954) und dachten über weitere Projekte nach. Ihre letzte Zusammenarbeit betraf den 1970 entstandenen Film *King Lear*.

Zu den frühen 1960s ließ Schostakowitschs Gesundheit bereits nach und er reduzierte seine Filmarbeit, doch *Hamlet* wollte er nicht verpassen und schuf eines seiner größten Werke überhaupt. Die grobgewirkte Musik paßt ausgezeichnet zu Kozintsews elementarer Bildersprache: Fels, Feuer und Wasser; in der Geisterszene wird durch den schwingenden Umhang des Geists selbst die Luft greifbar. Einen Kontrast zu dieser massigen Musik bilden die zerbrechlichen Cembalo-Klänge zur Begleitung der Ophelia und die trocken-komische Musik der Spieler. Die Kritiker hoben Schostakowitschs Musik als einen wesentlichen Bestandteil des Films hervor, und wie so oft verarbeitete Atowmjan auch dieses Material zu einer Suite. Die ursprüngliche Filmmusik enthält eine Reihe gewichtiger Stücke, daher mußte die Musik – abgesehen von dem Treffen einer Auswahl und deren Anordnung – kaum bearbeitet werden; seltsam

ist nur, daß Atovmjan beschloß, die Spieler auftreten zu lassen (in der "Vergiftungsszene"), bevor sie überhaupt eintreffen!

© 2006 John Riley

Übersetzung: Stephanie Wollny

Als Konzertsolist, Sopianist und Mitglied von Kammermusikensembles konzertierte **Martin Roscoe** bereits in der ganzen Welt, von Südamerika und Singapur bis Australien, Südafrika und Europa, und arbeitete u.a. mit Sir Simon Rattle, Libor Pesek, Kent Nagano und Yan Pascal Tortelier zusammen. Er war bei allen wichtigen Orchestern Großbritanniens und besonders dem Royal Liverpool Philharmonic und dem BBC National Orchestra of Wales zu Gast. Beim BBC Radio 3 bestritt er bereits über 400 Rundfunkübertragungen, trat sechsmal bei den Promenadenkonzerten der BBC auf und ist in jeder Saison in der Wigmore Hall zu erleben. Im Bereich der Kammermusik hat er sowohl mit anderen führenden Solisten als auch mit den Chilingrian, Endellion, Lindsay und Sorrel Quartetten zusammengearbeitet. Sein neues Trio mit Peter Cropper und Moray Welsh wurde im September 2005 gegründet, während er mit seinem langjährigen Duo-Partner Peter Donohoe regelmäßig bei wichtigen Festivals gastiert.

Martin Roscoe hatte sechs Jahre lang eine Klavierprofessur an der Royal Academy of Music

inne, der er immer noch als Honorary Associate verpflichtet ist. Er ist künstlerischer Leiter des Beverley Chamber Music Festivals, Gründer und Leiter der Ribble Valley International Piano Week, und die Universität von Hull verlieh ihm eine Ehrendoktorwürde.

Das **BBC Philharmonic** gilt allgemein als eines der besten Orchester Großbritanniens. Es hat seinen Sitz in Manchester aus, wo es in der Bridgewater Hall regelmäßig auf dem Programm steht und Rundfunkkonzerte für BBC Radio 3 aufnimmt, wenn es nicht auf internationalen Gastspielreisen unterwegs ist. Das Orchester hat einen weltweiten Ruf für überragende Qualität und interpretatives Engagement in einem ungewöhnlich breit gefächerten Repertoire. Gianandrea Noseda übernahm im September 2002 die Rolle des Chefdirigenten von Yan Pascal Tortelier, als dieser nach elf Jahren zum Ehrendirigent ernannt wurde. Wassili Sinaiski ist der Erste Gastdirigent des Orchesters und Sir Edward Downes (Chefdirigent 1980–1991) sein Emeritierter Dirigent. Darüber hinaus haben zahlreiche Spitzendirigenten und -komponisten das BBC Philharmonic geleitet, nicht zuletzt im Rahmen einer vor dem Neuen unerschrockenen und experimentierfreudigen Programmpolitik. Sir Peter Maxwell Davies wurde 1991 zum allerersten Hauskomponisten

bzw. -dirigenten des BBC Philharmonic ernannt; im Jahr 2000 übernahm James MacMillan diese Position.

Wassili Sinaiski studierte unter Ilja Musin am Leningrader Konservatorium und war Assistent von Kyrill Kondraschin beim Moskauer Philharmonieorchester, bevor er 1973 beim Karajan-Wettbewerb in Berlin mit der Goldmedaille ausgezeichnet wurde. Er selbst war von 1991 bis 1996 Musikdirektor und Chefdirigent der Moskauer Philharmoniker, zudem wirkte er als Chefdirigent des Lettischen National-Sinfonieorchesters sowie als Erster Gastdirigent des Niederländischen Philharmonieorchesters; ferner war er bis 2002 Musikdirektor und Chefdirigent des

Russischen Staatsorchesters (des vormaligen Staatlichen Sinfonieorchesters der UdSSR unter Jewgenij Swetlanow) und seit 1996 Erster Gastdirigent des BBC Philharmonic. Er war Erster Gastdirigent am Bolschoi-Theater und hat an der Komischen Oper Berlin Schostakowitschs *Lady Macbeth von Mzensk* sowie an der English National Opera *Carmen* und den *Rosenkavalier* dirigiert. Er ist regelmäßig bei den BBC Proms zu Gast und arbeitet weltweit mit zahlreichen Orchestern zusammen; in jüngster Zeit hatte er sein Debüt mit dem London Philharmonic Orchestra. Seine zahlreichen Einspielungen mit dem BBC Philharmonic für Chandos umfassen Werke von Szymanowski, Schtschedrin und Schreker sowie zudem diese CD-Reihe, die der Filmmusik von Schostakowitsch gewidmet ist.

Still from *The Young Guard*

La musique de film de Dimitri Chostakovitch, volume 3

L'Union soviétique est née de la lutte et s'est constamment sentie agressée, ce qui explique la fascination immuable pour la guerre qui est omniprésente dans son art. Il n'est pas surprenant qu'un grand nombre de films dont Chostakovitch a écrit la musique traitent de ce thème.

L'un d'entre eux repose sur un roman d'Alexandre Fadeïev, écrit en 1945 et consacré à un groupe de jeunes partisans (la "Jeune Garde") dans la ville de Krasnodon pendant la guerre – roman que l'auteur fut contraint de réviser en 1947 et 1951. En 1946, la classe de Sergueï Gerasimov à l'école de cinéma d'État VGIK adapta certaines scènes et, l'année suivante, beaucoup d'étudiants apparurent dans sa version cinématographique. Le film leur permit d'inclure davantage de scènes d'action des partisans au combat (en s'inspirant de l'expérience de Gerasimov qui avait été réalisateur d'actualités pendant la guerre) afin d'équilibrer le portrait du développement politique du groupe sous l'autorité d'un chef de parti bienveillant. Gerasimov, alors acteur, avait rencontré Chostakovitch dans les années 1920 mais *La Jeune Garde* constitue leur seule collaboration en tant que réalisateur

et compositeur; comme le livre, le film fut révisé avant de remporter un Prix Staline en 1949. La fin des années 1940 fut une époque sombre pour Chostakovitch. Il fut dénoncé à l'infâme conférence de l'Union des compositeurs de 1948 et un grand nombre de ses œuvres furent condamnées parce qu'elles étaient jugées "formalistes" et "anti-peuple". Et elles furent quasiment interdites. Cependant, au même moment, le président de l'Union des compositeurs, Tikhon Khrennikov, distingua *La Jeune Garde*, en fit l'éloge et suggéra que Chostakovitch compose davantage de musique du même type en abordant d'autres genres. Peut-être inspiré par ce conseil, Chostakovitch envisagea un opéra et un poème symphonique sur le sujet, avec sans doute l'intention de s'inspirer de la musique du film, mais tout ce qu'il en écrivit figure dans la suite compilée par son ami, Lev Atovmian. Naturellement, il y a plusieurs scènes tendues et militaristes, mais c'était aussi l'occasion d'inclure "Au bord de la rivière", douce pastorale qui accompagne des scènes de mort et de contemplation.

À cause de sa condamnation, Chostakovitch dut vivre d'œuvres populistes et ce fut l'une de ses plus intenses périodes de travail

pour le cinéma bien que la riche industrie cinématographique ne produisit chaque année qu'une poignée de films approuvés. Parmi ceux-ci des hagiographies stalinienne, dont les plus connues sont *La Chute de Berlin* (1950) et *L'Inoubliable Année 1919* (1951) de Mikhaïl Tchiaourel, qui furent toutes deux mises en musique par Chostakovitch. Ce dernier film montre la suprématie militaire et politique de Staline pendant la Guerre Civile, même si l'Armée Rouge était en réalité commandée par Trotski que le film passe naturellement sous silence. Pour le combat, Chostakovitch décida, chose étrange, d'écrire un concertino pour piano à la manière de Rachmaninov, "L'Assaut de la colline rouge" (parfois traduit de manière incorrecte "L'Assaut de la belle ville de Gorki"). Il s'imaginait peut-être que Tchiaourel construirait son film en fonction de cette pièce indépendante, mais, en l'occurrence, elle fut horriblement massacrée. L'intrusion de bruits de combats était compréhensible, mais lorsque la caméra abandonne les troupes qui montent à l'assaut de la colline, la musique se volatilise sans raison. Chostakovitch n'appréciait pas particulièrement le sens musical de Tchiaourel et ils ne travaillèrent jamais plus ensemble.

L'un des réalisateurs les plus musiciens avec qui Chostakovitch collabora fut Leo Arnstam; ils firent ensemble leurs études de

piano au Conservatoire de Petrograd dans les années 1920. Après avoir travaillé comme preneur de son pour plusieurs films, Arnstam commença à faire de la réalisation dans les années 1930 et *Cinq Jours et Cinq Nuits* (1960) est le quatrième des cinq films qu'il signa avec Chostakovitch. Durant la guerre, les nazis protégèrent le contenu du Musée d'art de Dresde en l'enterrant; le film d'Arnstam raconte comment les troupes soviétiques aidèrent à redécouvrir ces trésors avant qu'ils soient emportés en URSS pour les restaurer et retournent finalement en Allemagne de l'Est en 1955. Certaines scènes furent tournées à Dresde et Chostakovitch visita la ville en 1960, mais le principal fruit de ce voyage de recherche fut le Quatuor à cordes no 8. Ce quatuor est connu pour le fait qu'il regorge de citations (et comporte une phrase menaçante de *La Jeune Garde*), mais la musique du film rappelle aussi d'autres œuvres de Chostakovitch. Une grande partie de la ville n'était pas encore reconstruite quinze ans après la guerre et "Dresde en ruines" accompagne une lente prise panoramique de la ville, des fanfares de trompettes sur un cousin de cordes rappelant le début froid et tendu de la Onzième Symphonie (1957). La partition reprend aussi le *Dies irae*, dont le côté négatif contraste avec une citation de l'*Hymne à la joie* de Beethoven – qui font l'objet de plusieurs allusions furtives – symbolisant

la coopération fraternelle de l'histoire et du film lui-même. Bien que ces citations soient lourdes de sens, une autre citation plus fortuite est le pré-écho des temps forts de son œuvre suivante, écrite à la hâte, la Douzième Symphonie, qui fut dédiée à Lénine.

L'avant-dernière musique de film de Chostakovitch fut composée pour *Hamlet* (1964) réalisé par Grigori Kozintsev. Avec Leonid Trauberg, ce dernier avait formé, dans les années 1920, la troupe de théâtre d'avant-garde FEKS (l'Usine de l'acteur excentrique). Chostakovitch composa la musique de leur film *La Nouvelle Babylone* (1929), dans lequel jouait Gerasimov, et Arnstam entra dans l'équipe pour *Seule* (1931). Chostakovitch continua à mettre en musique toutes les œuvres issues de la collaboration de Kozintsev et Trauberg ainsi que tous les films réalisés en solo par Kozintsev, à l'exception d'un seul. Kozintsev et Chostakovitch aimaient tous deux beaucoup Shakespeare (Kozintsev voulait que FEKS adapte *Hamlet*); ils travaillèrent ensemble à des productions du *Roi Lear* (1941) et de *Hamlet* (1954) et envisagèrent d'autres projets. Ils devaient collaborer une dernière fois pour le film *Le Roi Lear* en 1970.

Au début des années 1960, la santé de Chostakovitch se détériorait et il réduisait son travail cinématographique, mais *Hamlet* était une opportunité qu'il ne voulait pas

manquer et il écrivit l'une de ses plus grandes partitions, à la fois dans et hors du domaine du cinéma. La musique taillée à la hache correspond parfaitement aux images que Kozintsev donne des éléments: le roc, le feu et l'eau; dans la scène du fantôme, même l'air est rendu tangible par la cape flottante du fantôme. Le fragile clavecin qui accompagne Ophélie et la musique au comique narquois des acteurs contrastent avec la musique massive. La critique considéra la partition de Chostakovitch comme l'un des éléments majeurs du film et, comme ce fut si souvent le cas, Atovmian en tira une suite. La partition comprend plusieurs pièces importantes et la suite nécessita donc peu de travail éditorial sinon au niveau du choix et de la mise en ordre, mais Atovmian choisit curieusement de faire entrer les acteurs après la scène au cours de laquelle ils sont censés avoir procédé à l'empoisonnement!

© 2006 John Riley

Traduction: Marie-Stella Pâris

Martin Roscoe s'est produit en concert comme soliste ainsi qu'en récital et en musique de chambre dans le monde entier (Amérique du Sud, Singapour, Australie, Afrique du Sud et Europe). Il a travaillé notamment avec Sir Simon Rattle, Libor Pesek, Kent Nagano et Yan Pascal

Tortelier. Il a joué avec tous les grands orchestres du Royaume-Uni, et en particulier avec le Royal Liverpool Philharmonic et le BBC National Orchestra of Wales. Vétéran de la BBC Radio 3 avec plus de quatre cents émissions à son actif, il a participé six fois au BBC Proms et se produit chaque saison au Wigmore Hall. En musique de chambre, il a joué avec d'autres solistes éminents et avec les Quatuors Chilingirian, Endellion, Lindsay et Sorrel. Son nouveau trio dont font partie aussi Peter Cropper et Moray Welsh fut lancé en septembre 2005, et le duo de piano qu'il forme de longue date avec Peter Donohoe est au programme des principaux festivals.

Pendant six ans, Martin Roscoe enseigna le piano à la Royal Academy of Music où il est à présent professeur honoraire. Directeur artistique du Beverley Chamber Music Festival, il est aussi initiateur et directeur de la Ribble Valley International Week. L'Université de Hull lui a décerné un doctorat honoraire en musique.

Reconnu partout comme l'un des meilleurs orchestres de Grande-Bretagne, le **BBC Philharmonic** est basé à Manchester et se produit régulièrement au magnifique Bridgewater Hall, la salle de concerts de la ville, parallèlement à ses tournées dans le monde entier et ses enregistrements pour la BBC Radio 3. L'ensemble s'est forgé une

réputation internationale pour l'excellence de ses interprétations passionnées dans un vaste répertoire. En septembre 2002, Gianandrea Noseda succéda à Yan Pascal Tortelier (chef principal depuis 1991) lorsque ce dernier fut nommé chef lauréat. Vassili Sinaïski est chef principal invité et Sir Edward Downes (chef principal de 1980 à 1991) en est le chef honoraire. Le BBC Philharmonic s'est produit sous la direction de nombreux chefs distingués et, par suite de sa politique d'introduire dans ses programmes des œuvres nouveaux et innovateurs, plusieurs des grands compositeurs du monde ont également dirigé l'orchestre. En 1991, Sir Peter Maxwell Davies devint le premier compositeur/chef du BBC Philharmonic; James MacMillan lui succéda au poste en 2000.

Vassili Sinaïski étudia avec Ilia Mousine au Conservatoire de Leningrad puis devient assistant de Kirill Kondrachine à la Philharmonie de Moscou avant de remporter la Médaille d'Or du Concours Karajan à Berlin en 1973. Lui-même directeur musical et chef principal de la Philharmonie de Moscou de 1991 à 1996, il travaille également comme chef principal de l'Orchestre symphonique national de Lettonie, chef principal invité de l'Orchestre philharmonique néerlandais, directeur musical et chef principal de l'Orchestre de l'état de Russie (l'ancien Orchestre symphonique de

l'URSS d'Évgeni Svetlanov) jusqu'en 2002, et il est chef principal invité du BBC Philharmonic depuis 1996. Il a été chef principal invité du Théâtre du Bolchoï et a dirigé *Lady Macbeth du district de Mtsensk* de Chostakovitch au Komische Oper de Berlin ainsi que *Carmen* et *Der Rosenkavalier* à l'English National Opera. Régulièrement invité à participer aux Promenade Concerts de la BBC, il travaille avec des orchestres du monde entier et a récemment fait ses débuts avec le London Philharmonic Orchestra. Parmi ses nombreux enregistrements avec le BBC Philharmonic pour Chandos, on notera entre autres des œuvres de Szymanowski, Shchedrin et Schreker ainsi que cette série consacrée à la musique de film de Chostakovitch.

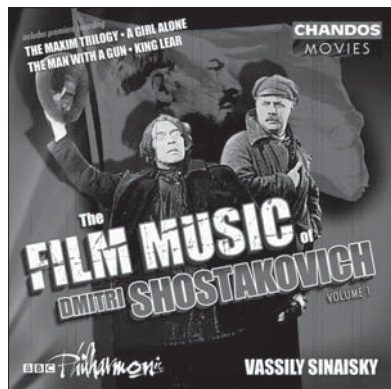
Still from *The Unforgettable Year 1919*

© Chris Frazer Smith

Martin Roscoe

Also available

The Film Music of
Dmitri Shostakovich, Vol. 1
CHAN 10183

The Film Music of
Dmitri Shostakovich, Vol. 2
CHAN 10023

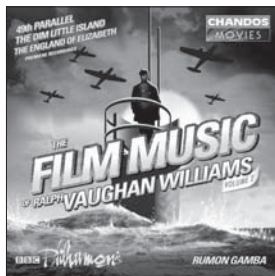
Also available

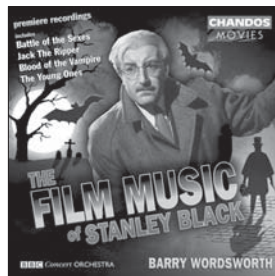
The Film Music of
Ralph Vaughan Williams, Volume 1
CHAN 10007

The Film Music of
Richard Addinsell
CHAN 10046

The Film Music of
Ralph Vaughan Williams, Volume 2
CHAN 10244

The Film Music of
Stanley Black
CHAN 10306

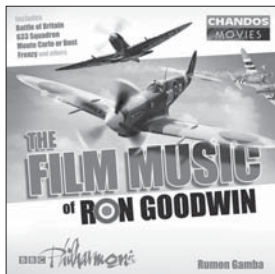
Also available

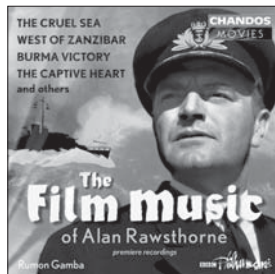
The Film Music of
Francis Chagrin
CHAN 10323

The Film Music of
Erich Wolfgang Korngold
CHAN 10336

The Film Music of
Ron Goodwin
CHAN 10262

The Film Music of
Alan Rawsthorne
CHAN 9749

Also available

The Film Music of
William Alwyn, Volume 2
CHAN 9959

The Film Music of
Sir Malcolm Arnold, Volume 1
CHAN 9100

The Film Music of
William Alwyn, Volume 3
CHAN 10349

The Film Music of
Sir Malcolm Arnold, Volume 2
CHAN 9851

You can now purchase Chandos CDs online at our website: www.chandos.net
For mail order enquiries contact Liz: 0845 370 4994

Any requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs should be made direct to the Finance Director, Chandos Records Ltd, at the address below.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester,
Essex CO2 8HX, UK. E-mail: enquiries@chandos.net
Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

Chandos 24-bit Recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Recording producer Brian Pidgeon and Mike George

Sound engineer Stephen Rinker

Assistant engineer Denise Else

Editor Jonathan Cooper

A&R administrator Charissa Debnam

Recording venue Studio 7, BBC Broadcasting House, Manchester; 12 & 13 October 2004

Front cover Montage by designer © BFI Stills

Back cover Photograph of Vassily Sinaisky by Marco Borggreve

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Elizabeth Long

Copyright Boosey & Hawkes

© 2006 Chandos Records Ltd

© 2006 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

CHAN 10361

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10361

The
FILM MUSIC of
DMITRI SHOSTAKOVICH (1906–1975)
VOLUME 3

1 - 7	Suite from 'Hamlet'	28:47
8	From 'The Unforgettable Year 1919'*	7:29
9 - 13	Suite from 'Five Days and Five Nights'	32:59
14 - 16	Suite from 'The Young Guard'	10:05
		TT 79:47

Martin Roscoe piano*

BBC Philharmonic

Yuri Torchinsky leader

Vassily Sinaisky