

Tolstoy's Waltz

Lera Auerbach piano
Chiguki Urano baritone

TOLSTOY'S WALTZ

TOLSTOY, LEO (1828-1910)

1	WALTZ IN F MAJOR	1'33

GRIBOYEDOV, ALEXANDER (1785-1829)

2	WALTZ IN A FLAT MAJOR	1'21
3	WALTZ IN E MINOR	1'46

PASTERNAK, BORIS (1890-1960)

4	PRELUDE IN E FLAT MINOR	1'15
5	PRELUDE IN G SHARP MINOR	4'04
6	PIANO SONATA	13'32

ODOYEVSKY, VLADIMIR (1804-1869)

7	SENTIMENTAL WALTZ	1'22
8	CANON	2'42
9	LULLABY	3'23
10	WALTZ IN G MINOR	1'16

	POLENOV, VASILY (1844-1927)	
11	FAREWELL SONG	7'02
12	MY SOUL IS DARK (text: Lord Byron / Mikhail Lermontov)	3'23
13	TO THE SEA (text: Alexander Pushkin)	5'14
	FEDOTOV, PAVEL (1815-1852)	
14	MY DARLING (text: the composer)	3'28
15	THE LITTLE CUCKOO (text: the composer)	3'46
	DIAGHILEV, SERGEI (1872-1929)	
16	DO YOU REMEMBER, MARIA? (text: Alexei Tolstoy)	1'42
	BALANCHINE, GEORGE (1904-1983)	
17	VALE LENTE	3'36
		TT: 62'29

LERA AUERBACH *piano*

CHIYUKI URANO *baritone* (12-16)

INSTRUMENTARIUM

Grand Piano: Steinway D. Piano Technician: Yasumaro Shiraishi

**BORIS
PASTERNAK**
(1890-1960)

**LEO
TOLSTOY**
(1828-1910)

**SERGEI
DIAGHILEV**
(1872-1929)

**VASILY
POLENOV**
(1844-1927)

**PAVEL
FEDOTOV**
(1815-1852)

**VLADIMIR
ODOYEVSKY**
(1804-1869)

**GEORGE
BALANCHINE**
(1904-1983)

**ALEXANDER
GRIBOYEDOV**
(1785-1829)

The eight Russian artists represented on this disc were all outstanding in their individual fields while at the same time exhibiting a special interest in music. Spanning almost 200 years, they include the writers Alexander Griboyedov and Vladimir Odoyevsky and the painter Pavel Fedotov, all active during the first half of the 19th century, followed by the novelist Leo Tolstoy and the painter Vasily Polenov in the second half. The producer Sergei Diaghilev leads the way into the 20th century, which formed the arena for the poet Boris Pasternak and the choreographer George Balanchine.

Their levels of musical education varied. The descendants of the aristocracy, such as Griboyedov, Tolstoy and Diaghilev, customarily studied music in their youth, receiving lessons from private tutors. Fedotov was self-taught, whilst Balanchine for a while attended the conservatory in St. Petersburg. Pasternak took private lessons, and mastered a complete conservatory course, with the exception of orchestration. Their music reflects these differences in educational background. Fedotov composed romances which are closer to folk-song rather than art song. And while Pasternak's works are quite avant-garde in style, those of Griboyedov, Tolstoy and Diaghilev are typical salon miniatures. Although Odoyevsky and Polenov wrote an impressive number of scores throughout their lives, Tolstoy, Diaghilev and Pasternak only composed in their early years and never returned to music. Nevertheless, musical elements constantly appear in their non-musical works. Naturally, these pieces cannot equal their composers' achievements in their respective main fields, but the fact remains that their music was not isolated from the activities of professional musicians or the rest of Russian cultural life.

The author of *Anna Karenina* and *War and Peace*, **Leo Nikolayevich Tolstoy** (1828-1910) studied the piano from an early age and took lessons also as an adult. As a friend of such eminent musicians as Anton Rubinstein, Tchaikovsky and Taneyev, he would often attend their recitals. Tolstoy's own playing was said to be rhythmical and expressive and his repertoire included sonatas by Mozart, Chopin's

Ballade No. 4 and waltzes by Johann Strauss. He also enjoyed playing piano four-hands with his wife.

Tolstoy especially appreciated the music of Mozart and Chopin, while disliking the late works of Beethoven and all operas except those by Mozart and Weber. Around 1850, he associated with a group of music-loving friends, including Odoyevsky. This circle of amateur musicians also composed, and it was at this time that Tolstoy wrote his *Waltz in F major*, possibly with the help of his cellist friend Ippolit Zybin. In 1906, Tolstoy himself performed it at a gathering where Taneyev and the pianist Alexander Goldenweiser were present. He then stated about the piece: 'It was composed during my youthful years, but now it is unclear if it really was composed by myself or by a composer with whom I studied.' Taneyev and Goldenweiser both noted down the performance by ear, coming to identical results. The waltz, written in the style of a 19th-century salon miniature, carries a sweet melody which is treated like a light-coloured painting. It is the only surviving composition by Tolstoy.

Alexander Sergeyevich Griboyedov (1795-1829), playwright and diplomat, graduated from the faculties of philosophy and law at Moscow University. He had strong ties with the literary and theatrical world and started to write plays and poems as a student. As a diplomat, he was stationed in Persia and later in the Caucasus, during which time he wrote his masterpiece, the comedy *Woe from Wit*. Because of its political content, both publication and performance of the play were banned by the government. Today, however, it is considered in Russia to be comparable with the greatest of Pushkin's works.

While at university, Griboyedov also studied the piano and composition and took several lessons with John Field who was living in Russia at the time. He was furthermore a proficient flautist and organist, and Glinka praised his musical talent highly. Griboyedov was said to have composed numerous piano works, but only two waltzes have survived. Both illustrate the style of Russian salon miniatures of their time. In the *Waltz in A flat major* the youthful melody sings freely, whilst in

the *Waltz in E minor* a mood of recollection is depicted with transparent sonorities.

The father of **Boris Leonidovich Pasternak** (1890-1960) was a famous painter, and his mother was a pianist. In his youth Pasternak attended concerts of the great masters of the time, such as Rachmaninov and Koussevitzky, and at home his mother frequently held concerts of her own. In 1903 the Pasternak family became acquainted with Scriabin. Admiring the composer, Pasternak devoted himself to the study of composition. After some years, however, he started to have doubts about his musical ability and finally gave up composing. In his autobiography he wrote: 'Music, the beloved object of six years' labours, hopes and anxieties, I tore from my heart as one does something one values beyond everything else. For some time the habit of extemporizing at the piano still persisted, but it gradually grew fainter. Then I decided I would desist; I stopped playing the piano, did not go to concerts and avoided meeting with musicians.' Pasternak instead turned his powers to literature, with familiar results: in 1958 he was awarded a Nobel Prize, partly on the strength of his novel *Doctor Zhivago*. The novel was banned by the government, however, and the author had to decline the prize.

The three piano pieces by Pasternak show a strong influence from Scriabin. The *Prelude in E flat minor*, from October 1906, is a dramatic and dynamic piece, partly because of the octaves prevalent in both hands. Composed two months later, the *Prelude in G sharp minor* features two themes, of which the first imparts an insecure and unsettled atmosphere, while the second is a paraphrase of the revolutionary song *L'Internationale*. Pasternak's most extended work is the *Piano Sonata*, completed in June 1909. It is in one movement, based on strict sonata form. Although it concludes with a B minor triad, its language is chromatic and deviates from functional harmony.

Vladimir Fyodorovich Odoyevsky (1804-1869) was one of the most important Russian intellectuals during the first half of the nineteenth century. A student of philosophy, literature, law, music, mathematics and sciences, he also studied the

piano and composition, and – like Griboyedov – took lessons from John Field. Odoyevsky was known as a capable pianist, specializing in the music of J.S. Bach, and also composed numerous works for organ.

Odoyevsky's literary œuvre encompasses a wide variety of genres. His great contribution to Russian culture, however, was his support of writers such as Griboyedov, Pushkin and Gogol. He was also one of the founding members of the Russian Musical Society and helped to establish the conservatories of Moscow and St. Petersburg. A close companion of Glinka, Alabiev and Serov, Odoyevsky promoted their music, and was later one of the first to recognize newcomers such as Balakirev, Rimsky-Korsakov and Tchaikovsky. He admired Beethoven and Wagner, and praised highly the great novelty of the era, Beethoven's *Ninth Symphony*, contributing to its first Russian performance in March 1836. (He himself made the Russian translation of Schiller's *Ode to Joy*.)

Even though Balakirev and Tchaikovsky spoke favourably of his compositions, Odoyevsky's musical works are little known today. His piano works belong to two categories: delicate pieces influenced by his mentor John Field, and imitations of the style of J.S. Bach. The *Sentimental Waltz*, composed in 1855, is a graceful waltz in the manner of Chopin. The *Lullaby* was published in 1849, its solitary melody treated to polyphonic embellishment. The *Canon* (1858) is a two-part invention clearly showing the influence of Bach. More romantic in character, his earlier *Waltz*, published by Glinka in 1839, is filled with rhapsodic melodies.

One of the outstanding painters of the nineteenth century, **Vasily Dmitrievich Polenov** (1844-1927) studied art at the St. Petersburg Academy of Arts, continuing his studies abroad. After returning to Russia, he specialized in painting Russian landscapes as well as historical and biblical subjects, incorporating the *plein air* approach of the French Barbizon School. In his later years Polenov, by applying his own method, arrived at results akin to French Impressionism. Having studied the piano and musical theory from his youth, Polenov loved peasant songs and collect-

ed folk-songs. During his trips to Germany in the 1860s and 1870s he discovered the music of Wagner. In Paris he became acquainted with the singer Pauline Viardot, long-time companion of Turgenev, and took several lessons from her.

Polenov's *Farewell Song* for piano was composed in a similar manner to Musorgsky's *Pictures from an Exhibition*, integrating techniques of realistic art and music. A funeral procession makes its way along a road, and picturesque scenes of the Russian countryside are depicted. The song *To the Sea* uses selected strophes from a poem by Pushkin. It is unabashedly romantic, the piano accompaniment skilfully portraying waves and storms. *My Soul is Dark* is based on a poem by Lord Byron, translated into Russian by Lermontov, in which the deeply melancholic Saul pleads with David to play the harp. Polenov's setting consists of operatic recitative and an aria; highly dramatic, it retains an atmosphere reminiscent of his own biblical paintings.

Pavel Andreyevich Fedotov (1815-1852) is regarded as the founder of the realistic school of painting in Russia. He was originally a military officer, but his artistic talent was recognized by Tsar Nicholas I, who gave him permission to devote himself to painting, promising him a monthly pension. Fedotov thus entered the St. Petersburg Academy of Arts and in 1848 became a professional artist, making his living by painting portraits. He was a sharp observer of society with a fairly advanced painting technique, but died at the age of only 37 in a mental hospital.

The versatile Fedotov wrote a considerable number of poems, often related to his own paintings. An amateur musician, he played the guitar, piano and flute and sang not only his own songs but also those by Glinka and Alabiev. (He composed a military song which was popular with his old Finland Regiment.) Two of Fedotov's settings of his own poems have survived. *My Darling* is a typical romance representing the trend at the time, in which the melody depicts unrequited love, expressed in simple words. *The Little Cuckoo* is a genre piece based on the Russian folk-song tradition, in which Fedotov likens the life of a young girl to a little bird.

The impresario and producer **Sergei Pavlovich Diaghilev** (1872-1929) belonged to an aristocratic family deeply involved with theatre, music and literature. His step-aunt was a famous singer who taught him singing; she also introduced him to Tchaikovsky, taking him to visit the elderly maestro in Klin.

Diaghilev graduated from the faculty of law at St. Petersburg University in 1896 but soon turned to the arts. He became editor of the magazine *Mir Iskusstva* (*The World of Art*) and in 1907 organized the 'Saison Russe' which toured Paris, London and Berlin, promoting orchestral, operatic and ballet performances. In 1909 Les Ballets Russes were founded and, during the next twenty years, Diaghilev fostered dancers and choreographers such as Nijinsky, Massine and Balanchine, the composers Stravinsky and Prokofiev and the painters Picasso and Matisse. Diaghilev started to compose in his youth, and while at St. Petersburg University he studied music theory under teachers such as the composer Anatol Liadov. In 1894 he visited Rimsky-Korsakov to show him a violin sonata and the first movement of a cello sonata. When the composer expressed a negative opinion, Diaghilev swore that he would not abandon faith in his own talent. The incident became a turning point, however, and he never returned to composition again.

Of his compositions, only the manuscript of the romance *Do you remember, Maria?* still survives. It is a romantic love song, based on a poem by the poet Alexei Tolstoy (1817-1875), which portrays a lost love set in summer scenery. Composed by the fifteen-year old Diaghilev, it is full of youthful assertion with its abrupt, bold modulations. The bright and free melody is full of the energy and passion which would characterize Diaghilev's life.

Born Georgi Balanchivadze, **George Balanchine** (1904-1983) was the son of one composer (Meliton), and the brother of another (Andrei). He was born and grew up in St. Petersburg, and started taking piano lessons at the age of five. In 1913 he entered the Imperial School of Theatre and Ballet, and upon his graduation in 1921 joined the *corps de ballet* of the Mariinsky Theatre, by then renamed the

State Theatre of Opera and Ballet. From 1920 until 1923 he studied the piano and composition at the Petrograd Conservatory alongside the great conductor-to-be Yevgeny Mravinsky. In 1924 Balanchine defected from the Soviet Union while on a European tour and, having been noticed by Diaghilev, he joined the Ballets Russes.

Having moved to the USA in 1933, he founded the School of American Ballet and, in 1948, the New York City Ballet. As a choreographer his aim was to express the beauty of ballet solely through his dancers' physique and movements, eliminating the emphasis on story-line. This goal was one that he shared with Stravinsky, and the two collaborated for nearly fifty years, for example in *Apollon Musagète*, one of his greatest achievements.

Balanchine's piano playing and conducting were said to have been of professional standard. After his success in the ballet field, however, composing became a pastime. *Valse lente* was dedicated and presented to the pianist Madeleine Malraux, wife of the author André Malraux. A fusion of Russian tradition and American culture, it symbolizes Balanchine's artistic life. Written in an understated manner, it is filled with a solitary emotion, unexpected in view of its composer's eventful life.

Based on a text by Marina Tiourcheva

Lera Auerbach was born in Chelyabinsk, a prominent city in the Ural Mountains bordering Siberia. She started to play the piano at a very early age and gave her first public performance when she was only six years old. She was twelve years old when she composed an opera. This was staged, and the production toured throughout the former Soviet Union. In 1991, as the winner of several competitions, Lera Auerbach was invited to undertake a concert tour of the USA. She decided to remain in America, becoming one of the last artists to defect from the Soviet Union. She attended the Juilliard School in New York, from which she graduated with degrees in both piano and composition. She also graduated from the prestigious soloist programme at the Hochschule für Musik in Hanover, and has studied com-

parative literature at Columbia University. Her piano teachers include Einar Steen-Nøkleberg, Nina Svetlanova and Joseph Kalichstein, and she has studied composition under Milton Babbitt and Robert Beaser.

In 2000, Lera Auerbach was invited by the International Johannes Brahms Society to be composer-in-residence in Baden-Baden. In 2001, at the invitation of Gidon Kremer, she was composer-in-residence and guest artist at the Lockenhaus Festival in Austria. As a composer she has received commissions from Gidon Kremer, Vadim Gluzman, the Hamburg Ballet, Orchestra Ensemble Kanazawa and others. Her works have been performed at international festivals, including the Aspen, Ravinia, Caramoor, Stresa, Schwetzingen, Moscow Autumn and Lockenhaus festivals. Lera Auerbach's growing fame is attributable not only to her musical activities but also to her writings, both in prose and verse.

After studying the horn at Tokyo Geijutsu University (Tokyo National University of Fine Arts and Music), **ChiYuki Urano**, baritone, decided to concentrate on singing. He has received several awards at important competitions in Japan such as the Japan Music Competition and the Sogakudo Competition of Japanese Art Song. He has often appeared in opera and oratorio and has also developed his career as a recitalist. His interpretations of Russian art songs in particular have been highly acclaimed. Recently Urano has been one of the regular soloists with the Bach Collegium Japan, in concerts and on CD.

Die acht russischen Künstler, die auf dieser CD versammelt sind, waren allesamt hervorragende Vertreter ihres jeweiligen Fachs und zeigten zugleich ein besonderes Interesse an der Musik. Zu diesen Künstlern, deren Lebensdaten fast 200 Jahre umspannen, gehören die Schriftsteller Alexander Gribojedow und Vladimir Odojewsky sowie der Maler Pavel Fedotow, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirkten, gefolgt von dem Schriftsteller Leo Tolstoi und dem Maler Wassily Polenow in der zweiten Hälfte. Der Impresario Sergej Diaghilew leitet über in das 20. Jahrhundert, das den Schauplatz für den Dichter Boris Pasternak und den Choreographen George Balanchine bildete.

Ihre musikalische Ausbildung war sehr unterschiedlich. Adlige Abkömmlinge wie Gribojedow, Tolstoi und Diaghilew erhielten üblicherweise bereits im Kindesalter Musikunterricht von einem Privatlehrer. Fedotow war Autodidakt, während Balanchine eine Zeitlang das St. Petersburger Konservatorium besuchte. Pasternak nahm Privatunterricht und absolvierte einen vollständigen Konservatoriumskurs (ohne Instrumentation). Ihre Musik spiegelt diese Unterschiede wider. Fedotow komponierte Lieder, die dem Volkslied näherstehen als dem Kunstlied. Und während Pasternaks Werke ziemlich avantgardistischen Zuschnitts sind, schrieben Gribojedow, Tolstoi und Diaghilew typische Salonminiaturen. Auch wenn Odojewsky und Polenov im Laufe ihres Lebens eine beeindruckende Anzahl von Kompositionen schrieben, komponierten Tolstoi, Diaghilew und Pasternak nur in ihren jungen Jahren und kehrten dann nie wieder zur Musik zurück. Gleichwohl finden sich in ihren nicht-musikalischen Werken ständig musikalische Elemente. Natürlich sind die Kompositionen den Leistungen ihrer Schöpfer auf ihren jeweiligen Spezialgebieten nicht ebenbürtig, doch bleibt zu bedenken, daß ihre Musik nicht isoliert war von den Aktivitäten professioneller Musik oder dem übrigen Kulturleben Rußlands.

Leo Nikolajewitsch Tolstoi (1828-1910), der Autor von *Anna Karenina* und *Krieg und Frieden*, spielte schon in jungen Jahren Klavier und nahm auch noch als Erwachsener Klavierunterricht. Er war mit so hervorragenden Musikern wie Anton

Rubinstein, Tschaikowsky und Tanejew befreundet und besuchte oft ihre Konzerte. Tolstois eigenes Spiel soll rhythmusbetont und expressiv gewesen sein; zu seinem Repertoire gehörten Sonaten von Mozart, Chopins *Ballade Nr. 4* und Walzer von Johann Strauß. Außerdem spielte er gern vierhändig mit seiner Frau.

Besonders schätzte Tolstoi die Musik von Mozart und Chopin, während er die späten Werke Beethovens und sämtliche Opern bis auf die von Mozart und Weber verabscheute. Um 1850 tat er sich mit einigen befreundeten Musikliebhabern zusammen, zu denen auch Odojewsky gehörte. In diesem Kreis von Amateurmusikern wurde auch komponiert; zu jener Zeit schrieb Tolstoi den *Walzer F-Dur*; vielleicht ging ihm sein Freund, der Cellist Ippolit Zybin, dabei ein wenig zur Hand. Tolstoi selber spielte ihn bei einer Zusammenkunft, bei der auch Tanejew und der Pianist Alexander Goldenweiser zugegen waren. Damals sagte er über das Stück: „Es ist in meinen Jugendjahren entstanden, doch jetzt ist ungewiß, ob es wirklich von mir oder von einem Komponisten stammt, bei dem ich Unterricht hatte.“ Sowohl Tanejew wie auch Goldenweiser notierten das Stück nach dem Gehör und kamen zu identischen Fassungen. Der Walzer, komponiert im Stil einer Salonpièce des 19. Jahrhunderts, weist eine reizende Melodie auf, die ein liches Gemälde entfaltet. Es ist die einzige überlieferte Komposition Tolstois.

Alexander Sergejewitsch Gribojedow (1795-1829), Dramatiker und Diplomat, studierte Philosophie und Jura an der Moskauer Universität. Er hatte enge Beziehungen zur Literatur- und Theaterszene und begann bereits als Student, Theaterstücke und Gedichte zu schreiben. Als Diplomat war er in Persien, später im Kaukasus tätig und schrieb in dieser Zeit sein Meisterwerk, die Komödie *Geist bringt Kummer*. Wegen des politischen Inhalts wurden Druck und Aufführung des Stücks von der Regierung verboten. Heute wird es in Rußland mit den größten Werken Puschkins verglichen.

Während seiner Universitätszeit studierte Gribojedow auch Klavier und Komposition; zeitweise hatte er bei John Field, der damals in Rußland lebte, Unterricht.

Daneben war er ein tüchtiger Flötist und Organist, dessen Fähigkeiten von Glinka hoch gelobt wurden. Gribojedow soll zahlreiche Klavierwerke komponiert haben; überliefert aber sind allein zwei Walzer, die Exempel sind für die russische Salonmusik jener Zeit. Im *Walzer As-Dur* singt sich eine jugendliche Melodie frei aus, während der *e-moll-Walzer* mit lichten Klängen eine nostalgische Stimmung heraufbeschwört.

Der Vater von **Boris Leonidowitsch Pasternak** (1809-1960) war ein berühmter Maler, seine Mutter Pianistin. In seiner Jugend besuchte Pasternak Konzerte der großen Meister seiner Zeit wie Rachmaninow und Koussevitzky; zuhause gab seine Mutter häufig eigene Konzerte. 1903 lernte die Familie Pasternak Skrjabin kennen. Pasternak bewunderte den Komponisten und verschrieb sich selber der Komposition. Nach einigen Jahren allerdings kamen ihm Zweifel an seinen musikalischen Fähigkeiten und gab das Komponieren schließlich ganz auf. In seiner Autobiographie schrieb er: „Ich riß die Musik, das geliebte Objekt von sechs Jahren Arbeit, Hoffnungen und Ängsten, aus meinem Herzen, wie etwas, das man über alles schätzt. Eine Zeitlang improvisierte ich noch am Klavier, doch auch das ließ allmählich nach. Dann beschloß ich, ganz davon abzulassen; ich hörte mit dem Klavierspiel auf, ging nicht mehr in Konzerte und mied den Kontakt zu Musikern.“ Stattdessen konzentrierte Pasternak sich auf die Literatur – mit den bekannten Folgen: 1958 wurde ihm, u.a. wegen der Bedeutung seines Romans *Doktor Schiwago*, der Nobelpreis zuerkannt. Gleichwohl wurde der Roman von der Regierung verboten, und sein Autor durfte den Preis nicht annehmen.

Die drei Klavierstücke von Pasternak zeigen den starken Einfluß Skrjamins. Das im Oktober 1906 entstandene *Prelude es-moll* ist eine dramatische und dynamische Komposition, insbesondere wegen der in beiden Händen vorherrschenden Oktaven. Das zwei Monate später komponierte *gis-moll-Prelude* enthält zwei Themen, von denen das erste eine unsichere und unstete Atmosphäre etabliert, während das zweite eine Paraphrase des Revolutionslieds *Die Internationale* ist. Pasternaks umfang-

reichstes Werk ist die im Juni 1909 fertiggestellte *Klaviersonate*. Sie ist einsätzig und folgt streng der Sonatenhauptsatzform. Doch wenngleich sie mit einem h-moll-Dreiklang schließt, ist ihre Tonsprache chromatisch und harmonisch unorthodox.

Vladimir Fjodorowitsch Odojewsky (1804-1869) war einer der bedeutendsten russischen Intellektuellen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er studierte Philosophie, Literatur, Jura, Musik, Mathematik, Naturwissenschaft, Klavier und Komposition und nahm, wie Gribojedow, Unterricht bei John Field. Odojewsky war bekannt als fähiger Pianist, der sich auf die Musik von J.S. Bach spezialisiert hatte; außerdem komponierte er zahlreiche Orgelwerke.

Odojewskys literarisches Schaffen umspannt eine Vielzahl von Gattungen. Sein großer Beitrag zur russischen Kultur war indes seine Unterstützung von Autoren wie Gribojedow, Puschkin und Gogol. Darüber hinaus war er Gründungsmitglied der Russischen Musikgesellschaft und half mit, die Konservatorien in Moskau und St. Petersburg zu etablieren. Odojewsky war ein enger Freund von Glinka, Alabjew und Serow, deren Musik er förderte; später war er einer der ersten, der den Rang von „Newcomern“ wie Balakirew, Rimsky-Korsakow und Tschaikowsky erkannte. Er bewunderte Beethoven und Wagner, pries die große Neuheit seiner Zeit, Beethovens *Neunte Symphonie*, und trug zu ihrer russischen Erstaufführung im März 1836 bei. (Von ihm stammt die russische Übersetzung von Schillers *Ode an die Freude*.)

Obschon sogar Balakirew und Tschaikowsky sich sehr vorteilhaft über seine Kompositionen äußerten, sind Odojewskys musikalische Werke heute kaum bekannt. Seine Klavierwerke teilen sich in zwei Kategorien: delikate Stücke, die den Einfluß seines Mentors John Field zeigen, und Stilimitationen der Musik J.S. Bachs. Der *Sentimentale Walzer* aus dem Jahr 1855 ist ein anmutiger Walzer im Stile Chopins. Das *Wiegenlied*, dessen Melodie polyphon verziert wird, wurde 1849 veröffentlicht. Der *Kanon* aus dem Jahr 1858 ist eine zweistimmige Invention, die deutlich Bachschen Einfluß verrät. Deutlich romantischer ist der frühe, 1839 von Glinka veröffentlichte *Walzer* mit seiner rhapsodischen Melodik.

Einer der hervorragendsten Maler des 19. Jahrhunderts, **Wassily Dmitriewitsch Polenow** (1844-1927), studierte Kunst an der St. Petersburger Kunstakademie und komplettierte seine Ausbildung im Ausland. Nach seiner Rückkehr nach Rußland spezialisierte er sich auf russische Landschaften und historische oder biblische Sujets, wobei er die Plein-Air-Technik der französischen Barbizon-Schule aufgriff. In späteren Jahren gelangte Polenow mit seiner eigenen Technik zu Resultaten, die denen des französischen Impressionismus ähneln. Polenow, der seit seiner Jugend Unterricht in Klavier und Musiktheorie erhalten hatte, liebte Bauernlieder und sammelte Volkslieder. Auf seinen Reisen nach Deutschland in den 1860er und 1870er Jahren entdeckte er die Musik von Wagner. In Paris machte er die Bekanntschaft der Sängerin Pauline Viardot, der langjährigen Gefährtin von Turgenejew, und nahm Unterricht bei ihr.

Polenows *Abschiedslied* für Klavier ist in ähnlicher Weise wie Mussorgskys *Bilder einer Ausstellung* komponiert und integriert Techniken des Realismus. Eine Trauerprozession schreitet voran, dazu werden bildhafte Szenen des russischen Landlebens geschildert. Das Lied *An das Meer* verwendet ausgewählte Strophen eines Gedichts von Puschkin. Unverhohlen romantisch porträtiert die Klavierbegleitung auf geschickte Weise Wellen und Stürme. *Mein Herz ist dunkel* beruht auf einem Gedicht von Lord Byron, das von Lermontow ins Russische übersetzt wurde und in dem der tiefmelancholische Saul David ersucht, seine Harfe anzustimmen. Polenows Vertonung besteht aus einem Opernrezitativ und einer Arie; in hochdramatischer Manier bewahren sie eine Atmosphäre, die an seine eigenen biblischen Bilder erinnert.

Pavel Andrejewitsch Fedotow (1815-1852) wird als der Gründer der realistischen Schule der russischen Malerei angesehen. Ursprünglich war er Militäroffizier, doch Zar Nikolaus I. erkannte seine künstlerische Begabung, gab ihm die Erlaubnis, sich ganz der Malerei zu widmen, und setzte ihm eine monatliche Pension aus. Und so besuchte Fedotow die St. Petersburger Kunstakademie und wurde 1848

Berufskünstler, als welcher er sein Geld mit Porträts verdiente. Er war ein scharfer Beobachter der Gesellschaft mit einer ausgesprochen avancierten Maltechnik, starb aber im Alter von nur 37 Jahren in einer Nervenheilanstalt.

Der vielseitige Fedotow schrieb eine beträchtliche Anzahl von Gedichten, die sich oftmals auf seine eigenen Gemälde bezogen. Als Amateurmusiker spielte er Gitarre, Klavier und Flöte; er sang nicht nur eigene Lieder, sondern auch solche von Glinka und Alabjew. (Er komponierte ein Militärlied, das in seinem alten Finnland-Regiment sehr beliebt war.) Zwei Vertonungen eigener Gedichte von Fedotow sind überliefert. *Mein Schatz* ist ein typisches Lied für jene Zeit, in der die Melodie unerwiderte Liebe schildert, die mit einfachen Worten ausgedrückt wird. *Der kleine Kuckuck* ist ein Genrestück, das auf der russischen Volksliedtradition basiert; Fedotow vergleicht das Leben eines jungen Mädchens mit einem kleinen Vogel.

Der Ballettimpresario **Sergej Pawlowitsch Diaghilew** (1872-1929) entstammte einer Adelsfamilie mit einem ausgesprochenen Faible für Theater, Musik und Literatur. Seine Stieftante war eine berühmte Sängerin, die ihn im Gesang unterrichtete; durch sie lernte er den alten Tschaikowsky kennen, den er in Klin besuchte.

1896 schloß Diaghilew sein Jurastudium an der St. Petersburger Universität ab, wandte sich aber bald den Künsten zu. Er wurde Herausgeber der Zeitschrift *Mir Iskusstva* (*Welt der Kunst*) und organisierte 1907 die „Saison Russe“ mit Orchester-, Opern- und Ballettaufführungen in Paris, London und Berlin. 1909 ist das Gründungsjahr der Ballets Russes; in den folgenden 20 Jahren förderte er Tänzer und Choreographen wie Nijinsky, Massine und Balanchine, die Komponisten Strawinsky und Prokofjew sowie die Maler Picasso und Matisse. Diaghilew komponierte bereits in jungen Jahren; während seiner Zeit an der St. Petersburger Universität studierte er Musiktheorie bei Lehrern wie dem Komponisten Anatol Ljadow. 1894 besuchte er Rimsky-Korsakow, um ihm eine Violinsonate und den ersten Satz einer Cellosone vorzulegen. Als der Komponist sich negativ äußerte, schwor sich

Diaghilew, den Glauben an sein Talent nicht aufzugeben. Diese Erfahrung war gleichwohl ein Wendepunkt in seinem Leben – nie wieder sollte er komponieren.

Von seinen Kompositionen ist nur das Manuskript des Liedes *Du erinnerst Dich, Maria?* überliefert. Es ist ein romantisches Liebeslied nach einem Gedicht Alexej Tolstois (1817-1875), das von enttäuschter Liebe in sommerlicher Umgebung handelt. Die Komposition des 15jährigen Diaghilew mit ihren abrupten und kühnen Modulationen ist voll jugendlicher Selbstgewißheit, während die helle, ungebundene Melodie jene Kraft und Leidenschaft zeigt, die auch Diaghilews Leben kennzeichnen.

George Balanchine (geb. als Georgi Balanschiwadse, 1904-1983), war Sohn eines Komponisten (Meliton) und Bruder eines anderen (Andrej). In St. Petersburg geboren und aufgewachsen, erhielt er im Alter von fünf Jahren seinen ersten Klavierunterricht. 1913 ging er an die Kaiserliche Theater- und Ballettschule, und nach seinem Abschluß stieß er 1921 zum Corps de Ballet des Marinskij-Theaters, das damals den Namen Staatliches Opern- und Ballettheater trug. Von 1920 bis 1923 studierte er zusammen mit dem späteren Dirigenten Jewgeni Mrawinsky am Konservatorium von Petrograd Klavier und Komposition. 1924 setzte sich Balanchine bei einer Europatournee von der Sowjetunion ab und schloß sich den Ballets Russes an.

Nachdem er 1933 in die USA gegangen war, gründete er die School of American Ballet und, 1948, das New York City Ballet. Als Choreograph war sein Ziel, die Schönheit des Balletts allein durch die Körper und Bewegungen seiner Tänzer auszudrücken; Handlungsverläufe waren für ihn nachrangig. Dieses Ziel teilte er mit Strawinsky, und die beiden arbeiteten fast fünfzig Jahre zusammen, u.a. in *Apollon Musagète*, einer seiner größten Errungenschaften.

Balanchines Klavierspiel und Dirigieren sei, so heißt es, von professionellem Niveau gewesen. Nach seinem Erfolg im Ballettbereich aber wurde das Komponieren bloßer Zeitvertreib für ihn. *Valse lente* entstand für die Pianistin Madeleine Malraux, die Frau von André Malraux. Es verschmilzt russische Tradition und

amerikanische Kultur und steht damit auch symbolisch für Balanchines künstlerische Existenz. Das verhaltene Stück wird von einer einzigen Stimmung geprägt, was angesichts des bewegten Lebens seines Komponisten etwas überrascht.

Nach einem Text von Marina Tiourcheva

Lera Auerbach wurde in Chelyabinsk, einer bedeutenden Stadt im Ural an der Grenze zu Sibirien geboren. Schon im frühen Alter begann sie mit dem Klavierspiel und trat im Alter von sechs Jahren zum ersten Mal öffentlich auf. Mit zwölf Jahren komponierte sie eine Oper, welche aufgeführt und auf Tournee durch die ehemalige Sowjetunion gespielt wurde. 1991 wurde Lera Auerbach auf Grund zahlreicher Preise bei unterschiedlichsten Wettbewerben zu einer Konzerttournee in die USA eingeladen, wo sie sich entschied zu bleiben und somit einer der letzten Künstler war, die aus der Sowjetunion flohen. Lera Auerbach studierte an der Juilliard School in New York, die sie mit einem Diplom in Klavier und Komposition abschloss. Außerdem erhielt sie das Solistendiplom an der Hochschule für Musik in Hannover und studierte Komparative Literatur an der Columbia University. Zu ihren Klavierlehrern zählen u.a. Einar Steen-Nøkleberg, Nina Svetlanova und Joseph Kalichstein. Komposition studierte sie bei Milton Babbitt und Robert Beaser.

Im Jahre 2000 wurde sie von der Internationalen Johannes Brahms-Gesellschaft als Composer-in-Residence nach Baden Baden eingeladen. Auf Einladung von Gidon Kremer hin war sie ebenfalls Composer-in-Residence und Gastkünstler beim Lockenhaus-Festival in Österreich. Bemerkenswert ist, dass sich Lera Auerbachs zunehmender Ruhm nicht nur auf ihre musikalischen Aktivitäten, sondern auch auf ihre literarischen Veröffentlichungen stützt. Als Komponistin erhält sie Aufträge von Gidon Kremer, Vadim Gluzman, dem Hamburger Ballett, dem Orchestra Ensemble Kanazawa und anderen. Ihre Werke werden bei internationalen Festivals, darunter jene in Aspen, Ravinia, Caramoor, Stresa, Schwetzingen und Lockenhaus sowie beim Moskauer Herbst gespielt.

Nach Hornstudien an der Nationalen Universität für Kunst und Musik in Tokio (Tokyo Geijutsu University) beschloß **Chiyuki Urano**, sich auf das Singen zu konzentrieren. Er erhielt mehrere wichtige Auszeichnungen bei wichtigen Wettbewerben in Japan, z.B. dem Japanischen Musikwettbewerb und dem Sogakudo-Wettbewerb für japanischen Kunstgesang. Er erschien häufig in Oper und Oratorium und machte auch als Liedsänger Karriere. Besonders seine Interpretationen russischer Lieder wurden hoch gelobt. Urano ist ein regelmäßiger Solist mit dem Bach Collegium Japan bei Konzerten und auf CD.

Les huit artistes russes présentés sur ce disque furent tous exceptionnels dans leur champ individuel et ils montrèrent en même temps un intérêt spécial pour la musique. Couvrant presque 200 ans, ils comptent les auteurs Alexandre Griboïedov et Vladimir Odoïevsky et le peintre Pavel Fedotov, tous actifs dans la première moitié du 19e siècle, suivis du novelliste Léon Tolstoï et du peintre Vasely Polenov dans la seconde moitié. Le metteur en scène Serge Diaghilev nous conduit au 20e siècle qui forma l'arène pour le poète Boris Pasternak et le chorégraphe George Balanchine.

Leur niveau d'éducation musicale variait. Les descendants de l'aristocratie, Griboïedov, Tolstoï et Diaghilev par exemple, étudièrent selon la coutume la musique dans leur jeunesse, prenant des leçons de professeurs privés. Fedotov était autodidacte tandis que Balanchine fréquenta un certain temps le conservatoire de St-Petersbourg. Pasternak prit des cours privés et il maîtrisait une éducation complète de conservatoire sauf l'orchestration. Leur musique reflète ces différences en bagage éducationnel. Fedotov composa des romances qui se rapprochent plus de la chanson folklorique que de l'artistique. Et tandis que le style des œuvres de Pasternak frise l'avant-garde, celles de Griboïedov, Tolstoï et Diaghilev sont des miniatures typiques de salon. Même si Odoïevsky et Polenov écrivirent un nombre impressionnant de partitions au cours de leur vie, Tolstoï, Diaghilev et Pasternak ne composèrent que dans leur prime jeunesse et ne revinrent jamais à la musique. Des éléments musicaux cependant apparaissent constamment dans leurs œuvres non-musicales. Ces pièces ne peuvent naturellement pas égaler les réussites des compositeurs dans leur domaine respectif mais il reste que leur musique ne demeura pas isolée des activités des musiciens professionnels ou du reste de la vie culturelle russe.

L'auteur d'*Anna Karénine* et de *Guerre et Paix*, **Léon Nikolaïevitch Tolstoï** (1828-1910), étudia le piano dans son enfance et prit des leçons aussi comme adulte. En tant qu'ami de musiciens éminents dont Anton Rubinstein, Tchaïkovski et Taneïev, il assistait souvent à leurs récitals. On dit que Tolstoï jouait avec rythme

et expression et que son répertoire comprenait des sonates de Mozart, la *Ballade no 4* de Chopin et des valse de Johann Strauss. Il aimait aussi à jouer du piano à quatre mains avec sa femme.

Tolstoï appréciait particulièrement la musique de Mozart et de Chopin mais il n'aimait pas les œuvres tardives de Beethoven ni les opéras sauf ceux de Mozart et de Weber. Vers 1850, il s'associa à un groupe d'amis qui aimaient la musique, dont Odoievsky. Ces musiciens amateurs composaient aussi et c'est à cette époque que Tolstoï écrivit *Valse en fa majeur*, possiblement avec l'aide de son ami violoncelliste Ippolite Zybine. En 1906, Tolstoï la joua lui-même à une rencontre à laquelle assistaient Taneïev et Alexandre Goldenweiser. Puis il dit à propos de la pièce : « Elle fut composée dans mes années de jeunesse mais maintenant je ne sais plus avec certitude si elle a réellement été composée par moi ou par un compositeur avec lequel j'ai étudié. » Taneïev et Goldenweiser mirent le morceau par écrit d'oreille et arrivèrent aux mêmes résultats. Ecrite dans le style d'une miniature de salon du 19e siècle, la valse déroule une mélodie agréable aux couleurs légères. C'est la seule composition conservée de Tolstoï.

Alexandre Sergueïevitch Griboïedov (1795-1829), dramaturge et diplomate, était un diplômé des facultés de philosophie et de droit de l'université de Moscou. Il avait de fortes attaches au monde littéraire et théâtral et il commença à écrire des pièces de théâtre et des poèmes dans ses années d'études. Comme diplomate, il fut stationné en Perse puis au Caucase ; c'est alors qu'il écrivit son chef-d'œuvre, la comédie *Le malheur d'avoir trop d'esprit*. A cause du contenu politique, la publication et les représentations de la pièce furent interdites par le gouvernement. Aujourd'hui cependant, elle est considérée en Russie comme comparable aux plus grandes œuvres de Pouchkine.

A l'université, Griboïedov étudia aussi le piano et la composition et prit plusieurs leçons avec John Field qui vivait lui aussi en Russie à cette époque. Il était de plus un flûtiste et un organiste compétent et Glinka fit grandement l'éloge de son

talent musical. On dit que Griboïedov a composé de nombreuses œuvres pour piano mais il ne nous reste que deux valses. Les deux illustrent le style des miniatures de salon russe du temps. Dans la *Valse en la bémol majeur*, la mélodie chante avec la liberté de la jeunesse tandis que les sonorités transparentes de la *Valse en mi mineur* décrivent une atmosphère de souvenir.

Le père de **Boris Leonidovitch Pasternak** (1890-1960) était un peintre célèbre et sa mère était pianiste. Dans sa jeunesse, Pasternak assista aux concerts des grands maîtres de l'heure dont Rachmaninov et Koussevitzky et, à la maison, sa mère elle-même donnait fréquemment des concerts. En 1903, la famille Pasternak fit la connaissance de Scriabine. Par admiration pour le compositeur, Pasternak se mit à étudier la composition. Après quelques années cependant, il commença à douter de son talent musical et finit par abandonner la composition. Il écrivit dans son autobiographie : « J'ai arraché de mon cœur la musique, objet bien-aimé de six ans de labeur, d'espoir et d'angoisse, comme on le fait de quelque chose qu'on apprécie plus que tout. L'habitude d'improviser au piano persista un certain temps mais pâlit peu à peu. Puis j'ai décidé d'abandonner ; j'ai arrêté de jouer du piano, d'aller aux concerts et j'ai évité de rencontrer des musiciens. » Pasternak se tourna plutôt vers la littérature avec le résultat qu'on connaît bien : on lui décerna le prix Nobel en 1958, en partie grâce à son roman *Docteur Jivago*. Le roman fut cependant interdit par le gouvernement et l'auteur dut décliner le prix.

Les trois pièces pour piano de Pasternak montrent une forte influence de Scriabine. D'octobre 1906, le *Prélude en mi bémol mineur* est une pièce dramatique et dynamique, en partie à cause des octaves données aux deux mains. Composé deux mois plus tard, le *Prélude en sol dièse mineur* présente deux thèmes dont le premier transmet une atmosphère inquiète et perturbée tandis que le second est une paraphrase de la chanson révolutionnaire *L'Internationale*. L'œuvre la plus longue de Pasternak est la *Sonate pour piano*, terminée en juin 1909. En un mouvement, elle repose sur une forme sonate stricte. Quoiqu'elle se termine sur un accord parfait de

si mineur, son langage est chromatique et s'écarte de l'harmonie fonctionnelle.

Vladimir Fiodorovitch Odoievsky (1804-1869) fut l'un des plus importants intellectuels russes de la première partie du 19e siècle. Étudiant en philosophie, littérature, droit, musique, mathématiques et sciences, il apprit aussi le piano et la composition et – comme Griboïedov – il suivit des cours de John Field. Odoievsky était connu comme un pianiste compétent, spécialisé dans la musique de J.S. Bach et il composa aussi de nombreuses œuvres pour orgue.

L'œuvre littéraire d'Odoievsky couvre un vaste choix de genres. Sa grande contribution à la culture russe fut cependant son support à des écrivains dont Griboïedov, Pouchkine et Gogol. Il fut aussi l'un des membres fondateurs de la Société Musicale Russe et il aida à l'établissement des conservatoires de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Un proche compagnon de Glinka, Alabiev et Serov, Odoievsky promut leur musique et fut ensuite l'un des premiers à reconnaître des nouveaux venus comme Balakirev, Rimsky-Korsakov et Tchaïkovski. Il admirait Beethoven et Wagner et faisait hautement l'éloge de la grande nouveauté de l'heure, la *Neuvième symphonie* de Beethoven, contribuant à sa création russe en mars 1839. (Il traduisit lui-même en russe l'*Ode à la Joie* de Schiller.)

Même si Balakirev et Tchaïkovski se prononcèrent en faveur de ses compositions, les œuvres musicales d'Odoievsky sont peu connues aujourd'hui. Ses morceaux pour piano appartiennent à deux catégories : des pièces délicates influencées par son mentor John Field et des imitations du style de J.S. Bach. Composée en 1855 la *Valse sentimentale* est une valse élégante à la manière de Chopin. La *Berceuse* fut publiée en 1849 et sa mélodie solitaire est traitée en ornement polyphonique. Le *Canon* (1858) est une invention à deux voix montrant clairement l'influence de Bach. De caractère plus romantique, sa *Valse* antérieure, publiée par Glinka en 1839, est remplie de mélodies rhapsodiques.

L'un des peintres les plus célèbres du 19e siècle, **Vasily Dmitrievitch Polenov** (1844-1927) a étudié à l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg avant de pour-

suivre ses études à l'étranger. De retour en Russie, il se spécialisa en peinture de paysages russes ainsi que de sujets historiques et bibliques, introduisant l'approche de plein air de l'Ecole française de Barbizon. Dans ses années de maturité, Polenov, en appliquant sa propre méthode, arriva à des résultats semblables à ceux de l'impressionnisme français. Ayant étudié le piano et la théorie musicale dès son enfance, Polenov aimait beaucoup les chansons paysannes et il récolta des chansons folkloriques. Dans ses voyages en Allemagne dans les années 1860 et 1870, il découvrit la musique de Wagner. A Paris, il fit la connaissance de la cantatrice Pauline Viardot, liée longtemps avec Tourgueniev, et il prit plusieurs leçons d'elle.

Chanson d'adieu pour piano de Polenov fut composée de manière semblable aux *Peintures d'une exposition* de Moussorgsky, intégrant des techniques d'art réaliste et de musique. Une procession funèbre défile sur une rue et des scènes pittoresques de la campagne russe sont décrites. La chanson *A la mer* utilise des vers choisis d'un poème de Pouchkine. Elle est nettement romantique, l'accompagnement au piano décrivant avec adresse les vagues et les orages. *Mon âme est sombre* repose sur un poème de lord Byron traduit en russe par Lermontov, où Saül, profondément mélancolique, supplie David de jouer de la harpe. L'arrangement de Polenov consiste en un récitatif d'opéra et une aria ; très dramatique, l'atmosphère rappelle ses propres peintures bibliques.

Pavel Andreïevitch Fedotov (1815-1852) est considéré comme le fondateur de l'école de peinture réaliste de Russie. Il fut d'abord officier militaire mais le tsar Nicholas I reconnut son talent artistique ; il lui permit de se consacrer à la peinture et lui promit une pension mensuelle. C'est ainsi que Fedotov entra à l'Académie des Arts de Saint-Pétersbourg et, en 1848, il devint un artiste professionnel et gagna sa vie en faisant des portraits. Il observait la société avec acuité et une technique de peinture assez avancée mais il mourut à l'âge de 37 ans seulement dans un hôpital pour malades mentaux.

Le talentueux Fedotov écrivit un nombre considérable de poèmes, souvent reliés

à ses propres peintures. Musicien amateur, il jouait de la guitare, du piano et de la flûte en plus de chanter non seulement ses chansons à lui mais aussi celles de Glinka et d'Alabiev. (Il composa une chanson militaire qui fut populaire dans son ancien régiment finlandais.) Il nous reste deux des arrangements des poèmes de Fedotov. *Ma chérie* est une romance typique représentant le courant de l'époque, où la mélodie décrit l'amour non partagé, exprimé en mots simples. *Le Petit Coucou* est une pièce de genre basée sur la tradition de chanson folklorique russe où Fedotov compare la vie d'une jeune fille à un petit oiseau.

L'impresario et réalisateur **Serguei Pavlovitch Diaghilev** (1872-1929) appartenait à une famille aristocratique profondément engagée dans le théâtre, la musique et la littérature. Sa tante par alliance était une cantatrice célèbre qui lui apprit le chant ; elle le présenta aussi à Tchaïkovski, l'amenant rendre visite au vieux maître à Klin.

Diaghilev obtint un diplôme à la faculté de droit de l'université de Saint-Petersbourg en 1896 mais il se tourna rapidement vers les arts. Il devint éditeur du magazine *Mir Iskusstva* (*Le monde de l'art*) et, en 1907, il organisa la « Saison Russe » qui fit une tournée à Paris, Londres et Berlin, encourageant des productions d'orchestres, d'opéras et de ballets. 1909 vit la fondation des Ballets Russes et, les vingt années suivantes, Diaghilev encouragea des danseurs et chorégraphes dont Nijinsky, Massine et Balanchine, les compositeurs Stravinsky et Prokofiev et les peintres Picasso et Matisse. Diaghilev commença à composer dans sa jeunesse et, pendant ses études à l'université de Saint-Petersbourg, il étudia la théorie musicale avec entre autres le compositeur Anatoli Liadov. En 1894, il rendit visite à Rimsky-Korsakov pour lui montrer une sonate pour violon et le premier mouvement d'une sonate pour violoncelle. Quand le compositeur exprima une opinion négative, Diaghilev jurea qu'il ne cesserait pas de croire en son talent. L'incident devint cependant un tournant et Diaghilev ne retourna jamais plus à la composition.

De ses compositions, seul le manuscrit de la romance *Tu te souviens, Marie?* a survécu. C'est une chanson d'amour romantique sur un poème du poète du 19^e

siècle Alexei Tolstoï (1817-1875) qui décrit un amour perdu dans un décor estival. Composée quand Diaghilev avait quinze ans, elle est remplie d'assertions juvéniles avec ses modulations abruptes et audacieuses. La mélodie claire et libre déborde de l'énergie et de la passion qui devaient caractériser la vie de Diaghilev.

Né Georgi Balanchivadje, **George Balanchine** (1904-1983) était le fils d'un compositeur (Meliton) et le frère d'un autre (Andrei). Il est né et a grandi à Saint-Pétersbourg où il commença à prendre des cours de piano à cinq ans. En 1913, il entra à l'Ecole Impériale de Théâtre et de Ballet et, quand il en sortit diplômé en mai en 1921, il se joignit au corps de ballet du Théâtre Mariinsky, alors désigné sous le nom de Théâtre National d'Opéra et de Ballet. De 1920 à 1923, il étudia le piano et la composition au conservatoire de Petrograd avec le futur grand chef d'orchestre Yevgeny Mravinsky. En 1924, Balanchine s'enfuit de l'Union Soviétique pendant une tournée européenne et, accueilli par Diaghilev, il se joignit aux Ballets Russes.

Ayant aménagé aux Etats-Unis en 1933, il fonda l'Ecole Américaine de Ballet et, en 1948, le New York City Ballet. Son but comme chorégraphe était d'exprimer la beauté du ballet grâce seulement au physique et aux mouvements de ses danseurs, éliminant l'accent sur le sujet. Il partageait ce but avec Stravinsky et les deux collaborèrent pendant près de 50 ans, par exemple dans *Apollon Musagète*, l'une de ses plus grandes réussites.

On dit de Balanchine qu'il était un pianiste et un chef d'orchestre professionnel. Après son succès dans le domaine du ballet cependant, la composition devint un passe-temps. Sa *Valse lente* fut dédiée et présentée à la pianiste Madeleine Malraux, la femme de l'écrivain André Malraux. Une fusion de la tradition russe et de la culture américaine, elle symbolise la vie artistique de Balanchine. Ecrite de manière minimisée, elle est remplie d'émotion solitaire, chose inattendue vu la vie mouvementée de son compositeur.

D'un texte de Marina Tiourcheva

Lera Auerbach est née à Cheliabinsk, une ville importante dans l'Oural à la limite de la Sibérie. Elle commença très tôt à jouer du piano et elle donna son premier concert public à l'âge de six ans seulement. A 12 ans, elle composa un opéra. Il fut mis en scène et la production fit une tournée dans toute l'ancienne Union Soviétique. En 1991, gagnante de plusieurs concours, Lera Auerbach fut invitée à faire une tournée aux Etats-Unis, où elle décida de rester. Lera Auerbach fréquenta l'Ecole Juilliard à New York et y obtint des diplômes en piano et en composition. Elle termina également le prestigieux programme de soliste à la Hochschule für Musik à Hanovre et elle a étudié la littérature comparée à l'université Columbia. Ses professeurs de piano comptent Einar Steen-Nøkleberg, Nina Svetlanova et Joseph Kalichstein ; elle a étudié la composition avec Milton Babbitt et Robert Beaser. En 2000, Lera Auerbach fut invitée par la Société Internationale Johannes Brahms à être compositrice en résidence à Baden-Baden. En 2001, invitée par Gidon Kremer, elle fut compositrice en résidence et artiste invitée au festival de Lockenhaus en Autriche. La popularité montante de Lera Auerbach est due non seulement à ses activités musicales mais aussi à ses écrits, en prose ou en vers. En tant que compositrice, elle a reçu des commandes de Gidon Kremer, Vadim Gluzman, du Ballet de Hambourg et d'autres. Ses œuvres ont été jouées à des festivals internationaux dont ceux d'Aspen, Ravinia, l'Automne à Moscou et Lockenhaus.

Après avoir étudié le cor à l'Université Geijutsu de Tokyo (l'Université National des Beaux-Arts et de Musique de Tokyo), **Chiyuki Urano** décida de se concentrer sur le chant. Il a reçu plusieurs prix lors d'importantes compétitions au Japon dont le Concours de Musique du Japon et le Concours Sogakudo de chanson artistique japonaise. Il a souvent fait de l'opéra et de l'oratorio et il fait aussi carrière de récitaliste. Ses interprétations de chansons artistiques russes en particulier ont été chaudement saluées. Chiyuki Urano est l'un des solistes réguliers du Collegium Bach du Japon en concert et sur CD.

Душа моя мрачна

Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей,
вот арфа золотая.
Пускай персты твои, промчавшись по ней,
пробудят в струнах звуки рая.
И если не навек надежды рок унёс,
они в груди моей проснуты,
И если есть в очах застывших капли слёз,
они растают и прольются.

Пусть будет песнь твоя дика, как мой венец,
мне тяжёлы веселья звуки!
Я говорю тебе: я слёз хочу, певец,
иль разорвётся грудь от муки.
Страданиями упитана она,
томилась долго и безмолвно.
И грозный час настал! Теперь она полна,
как кубок смерти, яду полный.

Vasily Polenov: My Soul is Dark

My soul is dark – Oh! quickly string
The harp I yet can brook to hear;
And let thy gentle fingers fling
Its melting murmurs o'er mine ear.
If in this heart a hope be dear,
That sound shall charm it forth again:
If in these eyes there lurk a tear,
'Twill flow, and cease to burn my brain.

But bid the strain be wild and deep,
Nor let thy notes of joy be first:
I tell thee, minstrel, I must weep,
Or else this heavy heart will burst;
For it hath been by sorrow nursed,
And ached in sleepless silence, long;
And now 'tis doomed to know the worst,
And break at once – or yield to song.

(Lord Byron, from 'Hebrew melodies')

К морю

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
ты катишь волны голубые
и блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный, мне тяжелы веселья звуки!
как зов его в прощальный час,
твой грустный шум, твой шум призывный
услышу я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
ходил я тихий и туманный,
заветным умыслом тоним!

Как я любил твои отзывы,
глухие звуки, бездны глас
и тишину в вечерний час,
и своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
твоею прихотью хранимый,
скользит отважно средь зыбей!
Но ты выиграл, неоценимый,
и стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
мне скучный неподвижный берег,
тебя восторгами поздравить
и по хребтам твоим направить
мой поэтический побег!

Ты ждал, ты звал, я был окован,
вотще рвалась душа моя,
могучей страстью очарован,
у берегов остался я...

Vasily Polenov: To the Sea

Farewell to you, unharnessed Ocean!
No longer will you roll at me
Your azure swells in endless motion
Or gleam in tranquil majesty.

A comrade's broken words on leaving,
His hail of parting at the door:
Your chant of luring, chant of grieving
Will murmur in my ears no more.

Oh, homeland of my spirit's choosing!
How often on your banks at large
I wandered mute and dimly musing,
Fraught with a sacred, troubling charge!

How I would love your deep resounding,
The primal chasm's muffled voice,
How in your vesper calm rejoice,
And in your sudden, reckless bounding!

The fisher's lowly canvas slips,
By your capricious favour sheltered,
Undaunted down your breakers' lips:
Yet by your titan romps have weltered
And founded droves of masted ships.

Alas, Fate thwarted me from weighing
My anchor off the cloddish shore,
Exultantly your realm surveying,
And by your drifting ridges laying
My poet's course for evermore.

You waited, called... I was in irons,
And vainly did my soul rebel,
Becalmed in those uncouth environs
By passion's overpowering spell.

(English version: Babette Deutsch)

Душенька

Знаешь ли, душенька,
как ты мне нравишься!
Просто беда пришла,
с сердцем не справишься,
Так и клокочет в груди,
так и клокочет в груди.

Но может таю, мечтаю напрасно я,
ты и не внемлешь, быть может, прекрасная.
Знаю наверное, розочка алая,
что не рожден в твоего идеала я.
Ты же с моим, как две капли, родилася,
с первою встречей в душе воцарилася.

Но уже предан искусству до страсти я,
в нём мне натурой дано искать счастья,
слава манит впереди, слава манит впереди.

Трудно ужиться любви со славою,
обе друг другу век будут отравною,
обе равно для души моей милыя,
двум угодить где возьму столько силы я?
Дум углубленье морозит объятия,
жар поцелуев туманит понятия.

Прочь, мечта брака, в любви неизбежная.
Прочь поцелуи, прочь грудь белоснежная,
бури от вас только жди, бури от вас только жди.

Будь лишь мне, душенька, ангелом, гением
правь моим сердцем, моим вдохновением,
дух укрепляй мой в минуты усталости,
к замыслам чёрным грозна будь без жалости.
кто ж будет муж твой не знаю, а ночью я
волен во сне лобызать тебя в очи я .

Так разражу тебя в роскошь фантазии,
как не рядили жён деспоты Азии,
солнцем украшу тебя, солнцем украшу тебя.

Pavel Fedotov: My Darling

Do you know, my little darling,
How much I love you!
It is simply awful,
How I cannot control my heart,
It burns so strongly in my breast,
It burns so strongly in my breast.

But I languish, and I dream,
That you perhaps may hear me, my beauty.
I certainly know, little scarlet rose,
That I was not destined to be your ideal.
From our first meeting I saw us related
Like two drops united in my soul.

Through passion I have become devoted to art,
Nature has made me seek my happiness there,
Fame is waiting in the future, fame is waiting in the future.

It is hard for love to live with fame,
Both of them will always poison each other,
Both of them are so close to my soul,
Where shall I find the strength to please those two?
The intensity of thoughts is freezing our embraces,
The heat of the kisses is obscuring my senses.

Vanish, o dreams of marriage, so inescapable in love,
Vanish, kisses, vanish, snow-white bosom,
Just wait, the storm is rising, just wait, the storm is rising.

My darling, please be an angel, be a genius only to me,
Rule over my heart, be my inspiration,
Strengthen my spirit in moments of fatigue,
Do not spend pity on gloomy thoughts
I do not know who will be your husband, but at night
I kiss your eyes, agitated in my sleep.

So I see you in the splendour of my fantasy,
Dressed more beautifully than the wives of Asian despots,
I adorn the sun with you, I adorn the sun with you.

(English version: Lavrentiy Snopkov)

Кукушечка

На дубу кукушечка
на дубу унылая куковала, куковала.
Ку-ку, ку-ку, куковала.
Ку-ку, ку-ку, куковала.

Под окошком девица,
под окошком красная тосковала, тосковала.
Ку-ку, ку-ку, тосковала.
Ку-ку, ку-ку, тосковала.

Ноет сердце девицы,
что не любит молодец, как бывало, как бывало.
Ку-ку, ку-ку, как бывало.
Ку-ку, ку-ку, как бывало.

Но долга ль грусть девицы?
В год печаль тоска её вся пропала, вся пропала.
И с другим, счастливая,
под венцом, задумавшись, уж стояла, уж стояла.

Через год кукушечка
на гнезде на новеньком куковала, куковала.
Ку-ку, ку-ку, куковала.
Ку-ку, ку-ку, куковала.

Pavel Fedotov: The Little Cuckoo

On the oak-tree the little melancholy cuckoo,
On the oak-tree it cried, cried
Cuckoo, cuckoo, it cried.
Cuckoo, cuckoo, it cried.

At the window the young beauty,
At the window it yearned, it yearned.
Cuckoo, cuckoo, it yearned.
Cuckoo, cuckoo, it yearned.

The girl's heart is aching,
For the young man does not love her as before, as before.
Cuckoo, cuckoo, as before.
Cuckoo, cuckoo, as before.

But did the girl's sadness last so long?
Within a year her grief and sadness all vanished, all vanished.
And with someone else the lucky beauty
Thoughtful at the wedding, was now standing, now standing.

After a year the little cuckoo
Once more in his nest was crying, was crying.
Cuckoo, cuckoo, it cried.
Cuckoo, cuckoo, it cried.

(English version: Lavrentii Snopkov)

Ты помнишь ли, Мария!

Ты помнишь ли, Мария,
один старинный дом
и липы вековые
над дремлющем прудом?

Ты помнишь ли, Мария?

Ты помнишь ли, Мария,
вечерний небосклон,
равнины полевые,
села далекий звон.

За садом берег чистый,
спокойный бег реки,
на ниве золотистой
степные васильки?

И рощу, где впервые
бродили мы одни?

Ты помнишь ли, Мария,

Бродили мы одни.

Ты помнишь ли, Мария
утраченные дни
утраченные дни.

Sergei Diaghilev: Do you remember, Maria?

Do you remember, Maria,
An ancient house
And the age-old lime-trees
At the slumbering pond?

Do you remember, Maria?

Do you remember, Maria?
The twilight skies,
The fields in the plains,
The distant sounds from the village.

Beyond the garden a neat shore,
The calm flow of the river,
In the golden field
The cornflowers of the steppe?

And the little grove, where we first
Went strolling all alone.

Do you remember, Maria,

We went strolling all alone.

Do you remember, Maria
The lost days
The lost days.

(English version: Lavrentii Snopkov)

Special thanks to Ms. Junko Yoshida, Ms. Sumiko Fukuoka, Mme Madeleine Malraux

RECORDING DATA

Recorded on 27th-29th January 2004 at King Sekiguchi Studio, Studio 1, Tokyo, Japan

Recording producer: Yukihiisa Miyayama

Sound engineer: Takao Suga

Technical engineer: Kuniaki Takahashi

Assistant engineer: Shinji Yoshikoshi

Co-ordinator: Marina Tiourcheva

Neumann U87 microphones; SSL SL-9072J mixer; dcs 904 A/D converter; dcs 954 D/A converter;

192kHz 24bit recorder: Sadie Artemis Editor; Sinano HSR-510 hyper sine regulator

Executive producers: Sumio Amanuma, Robert von Bahr

Licensed from King International

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text adapted from an article by Marina Tiourcheva

Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover design: Alix Dryden

Photograph of Lera Auerbach: © Christian Steiner

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-1502 © 2004 & © 2005, BIS Records AB, Åkersberga.

Lera Auerbach

Chiyuki Urano