

VASILY
PETRENKO
ROYAL
LIVERPOOL
PHILHARMONIC
ORCHESTRA

MUSSORGSKY
PICTURES AT
AN EXHIBITION
KHACHATURIAN
MUSIC FROM
SPARTACUS
KABALEVSKY
SHCHEDRIN
RACHMANINOV

опч

	DMITRY KABALEVSKY (1904-1987)		
1	Colas Breugnon: Overture op.24	4.47	
	ARAM KHACHATURIAN (1903-1978)		
	Excerpts from the ballet 'Spartacus'		
2	Adagio of Spartacus and Phrygia	9.36	
3	Variation of Aegina and Bacchanalia	3.21	
4	Scene and Dance with Crotales	3.41	
5	Dance of the Gaditanae – Victory of Spartacus	6.22	
6	RODION SHCHEDRIN (b.1932)		
	Concerto for Orchestra No.1		
	'Naughty Limericks'	8.39	
	MODEST MUSSORGSKY (1839-1881)		
	Pictures at an Exhibition		
	(orchestrated by Maurice Ravel)		
7	Promenade	1.48	
8	Gnomus	2.30	
9	Promenade	1.00	
10	Il vecchio castello	4.48	
	11 Promenade		1.00
	12 Tuileries		1.02
	13 Bydło		3.01
	14 Promenade		0.48
	15 Ballet of the Unhatched Chicks		1.09
	16 Samuel Goldenberg and Schmuyle		2.41
	17 The Market at Limoges		1.21
	18 Catacombs		2.15
	19 Cum mortuis in lingua mortua		2.23
	20 The Hut on Hen's Legs (Baba-Yaga)		3.08
	21 The Great Gate of Kiev		6.08
	SERGEI RACHMANINOV (1873-1943)		
	12 Romances op.21/7		
	(orchestrated by Timothy Jackson)		
	22 Zdes' khorosho		2.34
			Total timing: 73.51

**ROYAL LIVERPOOL PHILHARMONIC ORCHESTRA
VASILY PETRENKO**

Dmitri Kabalevsky – *Colas Breugnon*: Overture

The Soviet Russian composer Dmitry Kabalevsky (1904–1987) first gained prominence with his 1937 opera *Colas Breugnon*. Given his subsequent fame for such populist-style works as *The Comedians*, it is tempting to see some symbolic significance in Kabalevsky's choice of subject, concerning a 16th-century master craftsman 'who is a master of his happiness'. Though there was official disapproval over points of the opera's plot, the music, which successfully evokes French popular style, was widely praised. Its overture virtually anticipates Leonard Bernstein in its style and rhythmic verve.

Aram Khachaturian – Excerpts from the ballet *Spartacus*

After the premiere of his Piano Concerto in 1937, the Armenian Aram Khachaturian (1903–1978) rapidly rose to the highest rank in the Union of Soviet Composers – by 1939 he was vice-chairman of its organising committee. Inevitably, when the Central Committee thought it time to whip the cosseted composers into line, Khachaturian was lambasted in 1948, alongside Prokofiev and Shostakovich, for alleged 'anti-democratic tendencies'. His ballet *Spartacus*, celebrating the leader of the slave rebellion against the Roman Empire, was largely written to atone for his alleged transgressions. Originally completed in 1952, it was much revised over several productions.

This selection of four numbers starts with the ballet's best-known dance – the Adagio of Spartacus and his wife, Phrygia. The other dances largely focus on the character of Aegina, mistress of the degenerate Roman general Crassus. 'Variation of Aegina and Bacchanalia' takes place during a banquet held at Crassus's villa; then follows 'Scene and Dance with Crotales', full of Eastern promise and languor before segueing into a more ferocious dance. 'Dance of the Gaditaniae' and 'Spartacus's Victory' brings us to the end of the Act, its initially hedonistic atmosphere overcome by the sudden arrival of Spartacus and his army of liberated slaves.

Rodion Shchedrin – Naughty Limericks (Concerto for Orchestra No.1)

Ozomîye chastushki (rather misleadingly translated as 'Naughty Limericks') recalls the earthy and brittle quality of a particular form of folk music. In the summer of 1951, while a student at the Moscow Conservatory, Rodion Shchedrin (b.1932) visited Belarus, then still heavily scarred by the terrible fighting during World War II. There, as he later recalled, he encountered many war widows, prematurely aged, who were liable to break into harsh song, giving 'utterance to the despairing melancholy of their chastushki'. A chastushka is a type of humorous and pithy verse particularly

associated with Belarus and Ukraine: usually several are performed in rapid sequence, danced as well as sung. As Shchedrin has explained: 'In a chastushka there is always humour, irony and sharp satire of the status quo, its defenders and the "leaders of the people".'

Modest Mussorgsky – Pictures at an Exhibition (orch. Maurice Ravel)

Modest Mussorgsky (1839–1881) composed *Pictures at an Exhibition* inspired by an exhibition of art and designs by his friend Viktor Hartmann, organised after the artist's death in 1873 aged 39. Originally a cycle of piano pieces, its difficulties are such that for a long time even champions of *Pictures* only played selections from the work. Maurice Ravel's highly successful orchestration, commissioned by the Russian conductor Serge Koussevitzky in 1922, permanently changed its fortunes. Ravel – unwittingly, it seems – worked from an edition of the piano work prepared by Rimsky-Korsakov, resulting in some missing sections and some alterations to Mussorgsky's original. Nonetheless, Ravel's masterful and inventive use of orchestral colour has made his version the most widely performed of the dozen or so orchestrations *Pictures* has received.

With fanfare, the gallery's visitor arrives. He sees 'Gnomus', a nutcracker design in the form of a grotesque gnome. A gently reflective promenade introduces 'Il vecchio castello' (The Old Castle) and its serenading troubadour. A more rumbustious promenade prepares for 'Tuileries', the Paris public garden where children play and argue. Then immediately follows 'Bydło' (Cattle in Sandomir, a historic town in south-east Poland). Ravel, following the dynamic markings of Rimsky's edition, starts softly (rather than the original *fortissimo*), as if the ox cart is coming from a distance, lumbering into view before passing.

A reflective, even brooding Promenade leads unexpectedly to 'Ballet of the Unhatched Chicks': Hartmann's costume design for children inspires a charming and frankly pictorial piece. Like 'Tuileries' to 'Bydło', we turn again from the world of children back to Sandomir, in the Jewish ghetto where a rich Jew refuses to give charity to a poor Jew, whose pleas (scored for muted trumpet) stutter from the cold. 'The Market at Limoges' presents a good-humoured and lively crowd scene in which market women gossip loudly in order to be heard above the tumult. Suddenly we are cast into the gloom of the Parisian catacombs: the original picture depicted Hartmann himself with a friend and their guide observing a cage stacked full of skulls. Then the promenade theme returns, transformed, played against eerie string tremolandos. In the catacombs, the viewer is now Mussorgsky himself: 'the creative

genius of the late Hartmann leads me to the skulls and invokes them; the skulls begin to glow'. Another abrupt scene change brings us face-to-face with the ferocious, child-eating witch Baba-Yaga, who, according to Russian folklore, lives deep in the woods in a hut with hen's legs – hence the music's clucking sounds. A final abrupt transition presents 'The Great Gate of Kiev', inspired by Hartmann's design for a grand entrance to the city. This reaches a thrilling apotheosis, a tintinnabulation of bells from which emerges the promenade theme before the Kiev anthem brings the work to a grand conclusion.

Sergei Rachmaninov – *Zdes' khorosho* op.21 no.7 (orch. Timothy Jackson)

This is an arrangement of a song by Sergei Rachmaninov (1873–1943), in which he set a poem describing a pastoral idyll where two young lovers have come to be alone with nature. Rachmaninov composed this while on honeymoon in 1902, and later alluded to that song in the slow movement of his Second Symphony (1907).

© Daniel Jaffé

Dmitri Kabalewski: *Colas Breugnon* – Ouvertüre

Der sowjetrussische Komponist Dmitri Kabalewski erlangte erste Berühmtheit mit seiner Oper *Colas Breugnon* von 1937. Angesichts seines späteren Ruhmes mit Werken wie *Die Komödianten* im populären Stil ist man versucht, in Kabalewskis Themenwahl eine gewisse symbolische Bedeutung zu erkennen: es geht um einen Handwerker im 16. Jahrhundert, „der ein Meister seines Glückes ist“. Obgleich einzelne Handlungsteile der Oper von offizieller Seite missbilligt wurden, wurde die Musik, die erfolgreich den populären französischen Stil evoziert, weitgehend gelobt. Die Ouvertüre nimmt stilistisch und in ihrem rhythmischen Schwung fast Bernstein voraus.

Aram Chatschaturjan: Ausschnitte aus dem Ballett *Spartakus*

Nach der Premiere seines Klavierkonzertes im Jahre 1937 stieg der Armenier Aram Chatschaturjan (1903–78) bald in den höchsten Rang sowjetischer Komponisten auf: 1939 wurde er stellvertretender Vorsitzender des Organisationskomitees der Union der Komponisten der russischen Föderation. Als das Zentralkomitee es an der Zeit fand, die verhätschelten Komponisten auf Linie zu bringen, wurde Chatschaturjan 1948 neben Prokofjew und Schostakowitsch wegen vorgeblicher „anti-demokratischer Tendenzen“ unweigerlich scharf kritisiert. Sein Ballett *Spartakus*, in dessen Zentrum der Anführer des Sklavenaufstands gegen das Römische Reich steht,

wurde großenteils als Sühne für seine vermeintlichen Verfehlungen geschrieben. Das 1952 zunächst abgeschlossene Werk wurde in etlichen Aufführungen mehrfach überarbeitet.

Diese Auswahl von vier Nummern beginnt mit dem bekanntesten Tanz aus dem Ballett – dem Adagio von Spartakus und seiner Frau Phrygia (2). Die übrigen Tänze konzentrieren sich weitgehend auf die Figur der Aegina, der Geliebten des degenerierten römischen Generals Crassus. Variation der Aegina und Bacchanal (3) sind Teil eines Banketts in der Villa von Crassus; darauf folgen Szene und Tanz mit den Crotales (4) voller orientalischer Verheißung und Sehnsucht, bis ein wilderer Tanz einsetzt. Mit dem Tanz der Mädchen aus Cádiz und Spartakus' Sieg (5) endet der Akt, wobei die anfangs hedonistische Stimmung durch die plötzliche Ankunft von Spartakus und seiner Armee aus befreiten Sklaven beendet wird.

Rodion Schtschedrin: Freche Orchesterscherze (Konzert für Orchester Nr. 1)

Ozomîye chastushki erinnert an die Derbheit und Sprödigkeit einer besonderen Form der Volksmusik. Im Sommer 1951 besuchte Rodion Schtschedrin (geb. 1932) während seines Studiums am Moskauer Konservatorium Weißrussland, das damals noch von den schrecklichen Kämpfen des Zweiten Weltkrieges schwer gezeichnet war. Dort traf er, wie er später berichtete, viele vorzeitig gealterte Kriegswitwen, die immer wieder in grelle Lieder ausbrachen, in denen sie „die verzweifelte Melancholie ihrer Chastushki zum Ausdruck brachten“. Eine Chastushka ist eine witzige und markante Versart besonders aus Weißrussland und der Ukraine: gewöhnlich werden mehrere in rascher Folge sowohl getanzt als auch gesungen. Schtschedrin erklärte dazu: „In einer Chastushka finden sich immer Witz, Ironie und eine scharfe Satire des Status quo, seiner Verteidiger und der ‚Führer des Volkes‘.“

Modest Mussorgsky: Bilder einer Ausstellung (orch. von Maurice Ravel)

Modest Mussorgsky (1839–1881) komponierte die *Bilder einer Ausstellung* angeregt durch eine Ausstellung mit Bildern und Kostümwürfen seines Freundes Viktor Hartmann, die 1873 nach dem Tod des Künstlers mit 39 Jahren organisiert wurde. Das ursprünglich als Klavierzyklus angelegte Werk weist derartige Schwierigkeiten auf, dass lange Zeit selbst meisterhafte Interpreten der *Bilder* nur eine Auswahl der Stücke spielten. Maurice Ravel's höchst gelungene Orchestration, die der russische Dirigent Sergej Koussevitzky 1922 in Auftrag gegeben hatte, brachte dem Stück dauerhaften Erfolg. Ravel arbeitete – offenbar unwissentlich – nach einer von Rimsky-Korsakow erstellten Klavierausgabe des Werkes, was verglichen mit Mussorgskys Original zu einigen fehlenden Teilen und Änderungen führte. Dennoch

wurde dank Ravels meisterhafter und einfallsreicher Verwendung von Orchesterfarben seine Version zu der am häufigsten aufgeführten der rund ein Dutzend Orchestrierungen der *Bilder einer Ausstellung*.

Zu Fanfarenklängen erscheint der Galeriebesucher. Er erblickt „Gnomus“, einen nussknackerartigen grotesken Zwerg. Eine sanft besinnliche Promenade führt zu „Il vecchio castello“ (Das alte Schloss) mit dem Gesang eines Troubadours. Eine etwas bewegtere Promenade bereitet auf die „Tuileries“ vor, den öffentlichen Pariser Park, in dem Kinder spielen und streiten. Darauf folgt unmittelbar „Bydło“ (Ochsenkarren in Sandomir, einer alten Stadt in Südostpolen). Ravel befolgt die Dynamikzeichen der Rimsky-Ausgabe und beginnt eher verhalten (und nicht im *fortissimo* des Originals), als würde der Ochsenkarren aus der Ferne schwerfällig herantrottend in das Blickfeld kommen und wieder vorbeiziehen.

Eine nachdenkliche, fast brütende Promenade führt unerwartet zu dem „Ballett der Küchlein in ihren Eierschalen“ (15): Hartmanns Kostümentwurf für Kinder inspiriert zu einem reizenden und offen malerischen Stück. Wie „Tuileries“ zu „Bydło“, wenden wir uns wieder von der Kinderwelt zurück nach Sandomir, in das jüdische Ghetto, in dem ein reicher Jude sich weigert, einem armen Juden Almosen zu geben, der seine Bitte (für gedämpfte Trompete besetzt) vor Kälte stotternd vorbringt. „Der Marktplatz von Limoges“ (17) bietet eine gutgelaunte und lebhafte Szene in der Menge, in der Marktweiber laut schwätzen, um im Getriebe gehört zu werden.

Plötzlich landen wir in den düsteren Pariser Katakomben: Das originale Gemälde zeigt Hartmann selbst mit einem Freund und ihrem Führer bei der Betrachtung eines Gehäuses voller Schädel. Dann kehrt das Promenadenthema verändert wieder, gespielt vor unheimlichen Streichertremoli. Der Betrachter in den „Katakomben“ (18) ist nun Mussorgsky selbst: „Der schöpferische Geist des verstorbenen Hartmann führt mich zu den Schädeln und ruft sie an – die Schädel beginnen im Inneren sanft zu leuchten.“ Ein weiterer abrupter Szenenwechsel konfrontiert uns direkt mit der wilden kinderfressenden Hexe Baba-Jaga, die gemäß der russischen Folklore tief im Wald in einer Hütte lebt, die auf Hühnerbeinen steht – daher die glückenden Töne der Musik. Ein letzter abrupter Übergang führt zum „Großen Tor von Kiew“ (21), inspiriert von Hartmanns Entwurf für ein großartiges Eingangstor in die Stadt. Dies führt zu einer erregenden Apotheose mit einem Glockengeläut, aus dem das Promenadenthema hervortritt, bis die Kiew-Hymne das Werk grandios beendet.

Sergej Rachmaninow: Zdes' khorosho op. 21 Nr. 7 (orch. von Timothy Jackson)

Dies ist die Bearbeitung eines Liedes von Sergej Rachmaninow (1873–1943), in dem er ein Gedicht über eine Hirtenidylle mit zwei jungen Liebenden allein in der Natur vertont hat. Rachmaninow hat das Lied während seiner Flitterwochen im Jahre 1902 komponiert. Später hat er im langsamen Satz seiner Zweiten Sinfonie (1907) auf dieses Lied angespielt.

© Daniel Jaffé

Übersetzung: Christiane Frobenius

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Venue: Liverpool Philharmonic Hall, UK

Date: January/March 2019

Producer: Andrew Cornall

Engineer: Philip Siney

Assistant engineer: Chris Tann

Editing: Ian Watson and Jenny Whiteside

Mastering: Ian Watson

Photography: Mark McNulty (Petrenko cover image)

Design: WLP Ltd

www.onyxclassics.com

www.liverpoolphil.com

