

OVERTURES BY RUSSIAN COMPOSERS

GLINKA, BORODIN, RIMSKY-KORSAKOV,
DARGOMYZHISKY, MUSSORGSKY

ORCHESTRA OF THE BOLSHOI THEATRE OF THE USSR
USSR STATE ACADEMIC SYMPHONY ORCHESTRA
CONDUCTOR – EVGENY SVETLANOV

OVERTURES BY RUSSIAN COMPOSERS

Overtures (from the French *ouverture* – opening) were composed to let the listener get in tune with the right wavelength and get ready to perceive the act to come. Originally, the audience took their seats in the house while an overture was playing. However the history of music knows truly bright examples of opera overtures which have become finished pieces of their own and ranked among the favourites of the orchestras worldwide thanks to their splendid music and wonderful arrangement. Some of the overtures to Russian operas are undoubtedly among such examples. They are featured on this album as they were brilliantly interpreted and orchestrated by the connoisseur of Russian music Evgeny Svetlanov.

Mikhail Glinka composed an overture to an epic opera *Ruslan and Ludmila* based on Alexander Pushkin's poem one night on the way from the village of Novospasskoye to Saint Petersburg. An exultant main theme, which is later performed in the finale by a choir glorifying Ruslan, a lyrical and songful theme of love of Ruslan and Ludmila, and a contrasting, mysterious and magical theme of Chernomor sweep past the listener. This exuberant and joyous music of the overture, "with all sails set" as Glinka had a way of expressing, contains the basic idea of the opera – the triumph of good over evil.

The overture to Glinka's opera *Ivan Susanin* emphasizes the composer's patriotic sentiments. The opera opens with a majestic introduction followed by a sonata allegro. The contrasting Polish and Russian themes let the listener step into the opera's atmosphere. "As if by magic, a plan of a whole opera was there, and the goal of opposing Polish music to Russian one; fi-

nally, many of the themes and even details of elaboration – all that broke out in my head at once. I began to work and I did it the wrong way starting with something that others finish with, that is the overture I wrote for four hand piano," remembered the composer of his work on the opera. There are three author's editions of the overture, the third of which became its final version.

It took Alexander Borodin 18 years to create *Prince Igor*, a masterpiece of operatic art. The composer never finished his opera. After the composer's sudden death, his friends sorted his rough manuscripts and found out that some of the opera's numbers, including the overture, were missing. Later, Alexander Glazunov wrote down the overture from memory. This large-scale overture opposes the characters of Russians to those of Polovtsians and features all the main characters – Prince Igor, Yaroslavna and Konchak. A Russian heroic epic theme sounds in a deliberate and grand intro transforming into a swift episode and then a new titillating theme. The central section has echoes of a battle and Polovtsian dances.

Events from the history of the Russian state at the beginning of the reign of Peter the Great became a basis for the plot of Modest Mussorgsky's opera *Khovanshchina*. The dawn on the Moscow River in the introduction to the opera became a symbolic picture of the daybreak of the whole state of Russia. The melody of a symphonic picture flows reminds a Russian folk song. The ringing of church bells heralding a new morning is a picturesque complement to the music canvas.

Nikolai Rimsky-Korsakov's *bylina*¹ opera *Sadko* was a milestone in development of Russian epic fairytale opera. The act of Sadko flows smoothly and slowly. The music takes the listeners from Novgorod to the

¹ *Bylina* is a traditional Russian oral epic narrative poem.

shore of Lake Ilmen, from a market square to the bottom of the ocean to take them back to a rich town of Novgorod again. The overture to the opera was titled “ocean blue sea” by the author and built on a music theme depicting the marine element. It is interesting to know that the E flat major key of the overture corresponded to the composer’s own sense of iron grey.

The writing of Rimsky-Korsakov’s opera *May Night* with the composer’s own libretto based on a tale of the same name by Nikolai Gogol was preceded with in-depth analysis of Glinka’s opera scores, making collections of folk songs, ardour for counterpoint and instrumentation, and conducting work which all jointly enriched the composer’s knowledge of music. The opera score abounds in traditional tunes and lyricism, and the overture conveys the atmosphere of a fragrant southern night.

A swift overture to the Rimsky-Korsakov’s opera *The Tsar’s Bride* immerses the listener in a dramatic act of the opera. The ominous and troubled themes of the *oprichnina*² are opposed to light and lyrical theme of Marfa. Being a virtuoso master of musical techniques, the composer presents themes of love, hate and fatal meddling in human destiny.

A historic musical drama *The Maid of Pskov* was the first of Rimsky-Korsakov’s fifteen operas. Built on the main themes of the opera, the overture embodies the major collision of the story – a conflict between the Moscow Tsar Ivan the Terrible and a free city of Pskov. In the introduction, a lyrical theme of Olga is opposed to a menacing theme of Tsar Ivan and agitated music of the Pskov freemen.

² *The Oprichnina* is the period of Russian history between Tsar Ivan the Terrible’s 1565 initiation and his 1572 disbanding of a domestic policy of secret police, mass repressions, public executions, and confiscation of land from Russian aristocrats.

Rusalka, an opera by Alexander Dargomyzhsky, opens with a dramatic overture. The themes of the main characters flicker like images in a kaleidoscope – sounds of the chorus of praise accompanying the wedding of the prince and princess, a passionate yet delicate melody of Natasha’s song, a theme of the princess’s sadness, bewitching scenes of the sea kingdom, and tunes from the closing part of the opera.

Evgeny Svetlanov (1928–2002) was an outstanding conductor, composer, pianist, People’s Artist of the USSR, author of the project “Anthology of Russian Music.” Finished the Gnesins State Pedagogical Institute of Music and later graduated from the Moscow Conservatory where he specialized in composition (class of professor Y. Shaporin) and conducting (class of professor A. Gauk). For several years, Svetlanov worked for the All-Union Radio Orchestra, and then headed the Orchestra of the Bolshoi Theatre of the USSR. From 1965 to 1998, he was an artistic director and chief conductor of the USSR State Symphony Orchestra. In 2006, the USSR State Symphony Orchestra was named after Evgeny Svetlanov.

УВЕРТЮРЫ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Увертюры (от французского «ouverture» — начало) писались для того, чтобы заранее настроить слушателя на нужную волну, подготовить его к восприятию действия, дать возможность привести в порядок чувства и мысли. Поначалу во время исполнения увертюры публика занимала свои места в зрительном зале. Но в истории музыки встречаются такие яркие примеры оперных увертюр, которые благодаря великолепной музыке и прекрасной оркестровке превратились в самостоятельные законченные произведения и заняли прочное место в репертуаре мировых оркестров. К таким образцам можно, без сомнения, отнести увертюры к русским операм, которые представлены на диске в исполнении блестящего интерпретатора и тончайшего знатока русской музыки — Евгения Светланова.

Увертюру к былинно-эпической опере **«Руслан и Людмила»** по поэме Александра Пушкина Михаил Глинка сочинил однажды ночью по дороге из села Новоспасское в Петербург. В музыке перед слушателями проносятся ликующая главная тема, которая затем звучит в финале оперы в исполнении хора, прославляющего Руслана, лирическая распевная тема любви Руслана и Людмилы, а так же в противопоставление им — таинственная и волшебная тема Черномора. В яркой, радостной, «летающей на всех парусах», по собственному выражению Глинки, музыке увертюры заключена основная идея оперы — торжество светлых сил над злом.

В увертюре к опере Глинки **«Иван Сусанин»** ярко обозначена патриотическая позиция композитора. Опера открывается величест-

венным вступлением, за которым следует сонатное аллегро. Контрастирующие русская и польская темы вводят слушателя в атмосферу оперы. «Как бы по волшебному действию вдруг создался и план целой оперы, и мысль противопоставить русской музыке — польскую; наконец, многие темы и даже подробности разработки — все это разом вспыхнуло в голове моей. Я начал работать, и совершенно наизворот, а именно начал тем, чем другие кончают, т.е. увертюрой, которую написал на 4 руки для фортепиано», — вспоминал впоследствии сам композитор о работе над оперой. Существует три авторских редакции увертюры, третья из которых и стала ее окончательным вариантом.

На создание своего шедевра — оперы **«Князь Игорь»** — Александру Бородину потребовалось 18 лет. Но опера так и не была закончена композитором. После скоростижной смерти Бородина, когда друзья принялись разбирать его черновики и записи, выяснилось, что некоторых номеров оперы не хватает, в том числе и увертюры, которую впоследствии записал по памяти Александр Глазунов.

В масштабной увертюре противопоставляются образы русских и половцев, и представлены все основные персонажи — князь Игорь, Ярославна, Кончак. В неторопливом величественном вступлении звучит былинная тема, которая сменяется быстрым и стремительным эпизодом, а затем полной томления новой темой. В центральном разделе слышны отзвуки сражения и половецких плясок.

В основу сюжета оперы М. Мусоргского **«Хованщина»** легли события истории русского государства в начале царствования Петра Великого. Изображенный во вступлении к опере рассвет над Москвой-рекой стал символической картиной рассвета всего Русского государ-

ства. Мелодия симфонической картины вступления льется подобно русской народной песне. Звон церковных колоколов, возвещающих о наступлении утра, живописно дополняет это музыкальное полотно.

Опера-былина Н. Римского-Корсакова **«Садко»** стала важной вехой в развитии жанра русской сказочно-эпической оперы. Действие в «Садко» течет плавно и неторопливо. Музыка переносит слушателя из Великого Новгорода на берег Ильмень-озера, с торговой площади — в глубины океана, чтобы затем вновь вернуть в богатый Новгород. Увертюра к опере имеет авторское название «окиан-море синее» и построена на музыкальной теме, изображающей морскую стихию. Интересно, что ми-бемоль мажорная тональность увертюры согласно звуко-цветовому ощущению композитора соответствовала «серо-свинцовому» цвету.

Созданию оперы Н. Римского-Корсакова **«Майская ночь»**, написанной на либретто самого композитора по одноименной повести Гоголя, предшествовало углубленное изучение оперных партитур Глинки, составление сборников народных песен, увлечение контрапунктом и инструментровкой, а также дирижерская деятельность, обогатившая знания композитора об оркестре. Музыка оперы изобилует народными напевами и носит лирический характер, а увертюра передает атмосферу душистой южной ночи.

Стремительная увертюра к опере Римского-Корсакова **«Царская невеста»** сразу погружает слушателя в драматическое действие оперы. Зловещие и тревожные темы опричнины сталкиваются в ней со светлыми и лирическими мотивами образа Марфы. Virtuозно владея музыкальными средствами, композитор представляет во вступлении темы любви, ненависти и рокового вмешательства в человеческую судьбу.

Историческая музыкальная драма **«Псковитянка»** стала первой из пятнадцати опер Римского-Корсаков. Построенная на основных темах оперы, увертюра воплощает главную сюжетную коллизию: конфликт московского царя Ивана Грозного и вольного Пскова. В материале вступления лирический мотив Ольги противопоставлен грозной теме царя Ивана и взволнованной музыке псковской вольницы.

Опера Александра Даргомыжского **«Русалка»** открывается драматичной увертюрой. Как в калейдоскопе, мелькают в ней темы главных персонажей: звуки величального хора, сопровождающего свадьбу князя с княгиней, страстная и вместе с тем нежная мелодия темы Наташи, тема грусти княгини, колдовские образы подводного царства и мотивы из заключительной сцены оперы.

Евгений Светланов (1928—2002) — выдающийся дирижер, композитор, пианист, народный артист СССР. Автор проекта «Антология русской симфонической музыки». Получил образование в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, а затем в Московской консерватории, которую окончил по двум специальностям — композиция (класс профессора Ю. Шапорина) и дирижирование (класс профессора А. Гаука). Несколько лет Светланов работал в оркестре Всесоюзного радио, позже возглавлял оркестр Большого театра СССР. С 1965 по 1998 год был художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического симфонического оркестра СССР.

В 2006 году Государственному академическому симфоническому оркестру было присвоено имя Евгения Светланова.

OVERTURES BY RUSSIAN COMPOSERS

- M. Glinka**
- 1 Overture to the opera “Ruslan and Ludmila” 5.01
 - 2 Overture to the opera “Ivan Susanin” 9.26
- A. Borodin**
- 3 Overture to the opera “Prince Igor” 10.16
- M. Mussorgsky**
- 4 Dawn on the Moscow River, introduction to the opera “Khovanshchina” . 6.28
- N. Rimsky-Korsakov**
- 5 Introduction to the opera “Sadko” 2.29
 - 6 Overture to the opera “May Night” 8.24
 - 7 Overture to the opera “The Tsar’s Bride” 6.09
 - 8 Overture to the opera “The Maid of Pskov” 6.14
- A. Dargomyzhsky**
- 9 Overture to the opera “Rusalka” 6.13

Orchestra of the Bolshoi Theatre of the USSR (1, 3–9)
 USSR State Academic Symphony Orchestra (2)
 Conductor – Evgeny Svetlanov

Recorded in 1963 (1, 3–8), 1971 (9), 1977 (2).

Recording engineers: D. Gakhlin (1, 3–8), S. Pazukhin (2), G. Braginsky (9)
 Remastering: M. Pilipov
 Editor: T. Kazarnovskaya
 Translated by N. Kuznetsov
 Design: G. Zhukov

On the cover is an artwork by A. Vasnetsov “Old Moscow. Street in Kitay-gorod in early XVII century,” 1900.

УВЕРТЮРЫ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

- М. Глинка**
- 1 Увертюра к опере «Руслан и Людмила» 5.01
 - 2 Увертюра к опере «Иван Сусанин» 9.26
- А. Бородин**
- 3 Увертюра к опере «Князь Игорь» 10.16
- М. Мусоргский**
- 4 «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина» 6.28
- Н. Римский-Корсаков**
- 5 Вступление к опере «Садко» 2.29
 - 6 Увертюра к опере «Майская ночь» 8.24
 - 7 Увертюра к опере «Царская невеста» 6.09
 - 8 Увертюра к опере «Псковитянка» 6.14
- А. Даргомыжский**
- 9 Увертюра к опере «Русалка» 6.13

Оркестр Большого театра СССР (1, 3–9)
 Государственный академический симфонический оркестр СССР (2)
 Дирижер – Евгений Светланов

Записи 1963 (1, 3–8), 1971 (9), 1977 (2) гг.

Звукорежиссеры: Д. Гаклин (1, 3–8), С. Пазухин (2), Г. Брагинский (9)
 Ремастеринг: М. Пилипов
 Редактор: Т. Казарновская
 Дизайн: Г. Жуков

На обложке картина А. Васнецова «Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века», 1900.

MEL CD 10 01824