

**Shakespeare à la Russe:
Settings of his Sonnets and Verses
by
Soviet Composers**

Frédéric Albou (bass-baritone) and Michelle Assay (piano)

Georgy Sviridov (1915-1998): from *Romances for Voice and Piano on Verses of Shakespeare*
'Blow blow thou winter wind' (from *As you Like it*, Act II, scene 7)

Dmitry Kabalevsky (1904-1987): from *Ten Shakespeare Sonnets*, Op. 52

Sonnet 71: 'No longer mourn for me when I am dead'

Sonnet 30: 'When to the sessions of sweet silent thought'

Mieczysław Weinberg (1919-1996): *Six Shakespeare Sonnets*, Op. 33 (first performance)

Sonnet 55: 'Nor marble, nor the gilded monuments'

Sonnet 63: 'Against my love shall be, as I am now'

Sonnet 64: 'When I have seen by Time's fell hand defaced'

Sonnet 154: 'The little Love-god lying once asleep'

Sonnet 71: 'No longer mourn for me when I am dead'

Sonnet 66: 'Tired with all these, for restful death I cry'

Dmitry Shostakovich (1906-1975): from *Six Romances*, Op. 62

Sonnet 66: 'Tired with all these, for restful death I cry'

Sviridov:

Gravedigger's song: 'In youth when I did love, did love' (*Hamlet*, Act V, scene 1)

Sergey Prokofiev (1891-1953):

'Gravedigger's song' from incidental music to *Hamlet*, Op. 77

Presentation by Pr. David FANNING

Russians have had a long-standing love affair with Shakespeare. Even in Soviet times, theatre producers found all sorts of ways of relating his plays to contemporary experience. Then the Soviet Union's forced entrance into the Second World War in June 1941 (and thereby into alliance with its former capitalist antagonists in the UK and the USA) gave new impetus to composers to engage with his texts.

Shostakovich was one of the first to do so at this time, with his setting of Sonnet 66 in October 1942. 'Tired with all these...' has long had special resonance in Russia for its world-weariness and quasi-political overtones. The line 'And Art made tongue-tied by Authority', has been seized on as an allegory for the composer's own tribulations in Stalin's Russia. However, it should be borne in mind that neither 'Art' nor 'Authority' would have had quite the same meaning for Shakespeare as we now attribute to the words. Moreover, Boris Pasternak's translation apparently toned down any potential sub-textual reading.

Given that Sviridov and Weinberg were in Shostakovich's inner circle, it is no surprise to find them turning to Shakespeare shortly afterwards. Sviridov would go on to become a genuinely popular composer of songs and choral works in the Soviet Union, though one who espoused increasingly nationalist, even anti-Semitic, views, and who thus became increasingly estranged from his former teacher. Weinberg was never officially a pupil of Shostakovich, but he certainly regarded him as his mentor and friend. The Six Shakespeare Sonnets (1946) are among the finest of his 30 song opuses, and he too gives a place of honour to Sonnet 66, placing it last and giving it a notably more passionate treatment than Shostakovich's gravely restrained setting.

Dmitry Kabalevsky's Ten Shakespeare Sonnets date from 1953-1955 and have become staples of the Russian bass-baritone repertoire, thanks no doubt in part to the links they forge with the style of Tchaikovsky and Rachmaninoff. Our selection includes Sonnet 71, again to illustrate the contrast with Weinberg's setting of the same poem. For Kabalevsky the text seems to be mainly about freedom from the chains of life, whereas Weinberg's is clearly a funeral march.

We finish by juxtaposing two highly contrasted settings of the 'Gravedigger's Song' from *Hamlet*, Sviridov concentrating more on its tragic element, Prokofiev more on the impudence. Prokofiev's comes from his incidental music to the 1938 Leningrad staging - highly successful in its day - by Sergey Radlov.

Translating Shakespeare into Russian is an industry of long standing. Some translations, such as that by Pasternak of Sonnet 66 as used by Shostakovich, follow the stresses sufficiently that the originals fit snugly with the musical setting. Others, such as that by Nikolay Gerbel, used by Weinberg, are not so adaptable. We are therefore delighted that the Music Department's Dr Susan Rutherford has kindly agreed to preface each of Weinberg's songs with a reading of its respective Shakespeare text.

In this year, the 450th anniversary of Shakespeare's birth, and the occasion of celebrations and conferences around the world, we are proud to offer this programme, built around what we believe to be the world premiere of Weinberg's fine opus.

Les Russes sont depuis très longtemps amoureux de Shakespeare. Même durant la période soviétique, les directeurs de théâtre s'ingéniaient à tisser toutes sortes de liens entre ses pièces et les enjeux de leur époque. Puis l'engagement forcé de l'Union Soviétique dans le conflit de la Seconde Guerre Mondiale, en juin 1941 (devenant par la même occasion l'alliée de ses ex adversaires capitalistes, le Royaume Uni et les Etats-Unis d'Amérique) a procuré aux compositeurs un nouvel élan pour travailler sur ses textes.

Shostakovich fut alors l'un des premiers à le faire, avec la mise en musique du Sonnet 66, en octobre 1942. « Tired with all these... » résonne de manière particulière, en Russie, avec ses évocations d'épuisement universel, et ses connotations presque politiques. Le vers « And art made tongue-tied by Authority » a été interprété comme une allégorie des tribulations personnelles du compositeur lui-même dans la Russie de Staline. Cependant, il est bon de rappeler que les mots « Art » et « Authority » n'auraient pas eu tout à fait la même signification pour Shakespeare, que celle que nous leur attribuons aujourd'hui. De plus, la traduction de Boris Pasternak a semble-t-il affaibli toute lecture approfondie.

Sviridov et Weinberg comptant parmi le cercle des proches de Shostakovich, il n'est guère surprenant de les voir s'intéresser à Shakespeare peu de temps après. Sviridov allait bientôt devenir un compositeur véritablement célèbre pour ses chansons et ses œuvres chorales en Union Soviétique, tout en adoptant de plus en plus des opinions nationalistes, et même antisémites, qui, de ce fait, creusèrent progressivement la distance avec son ancien professeur. Weinberg ne fut jamais officiellement élève de Shostakovich, mais le considérait certainement comme son mentor et son ami. Les « Six Sonnets de Shakespeare » (1946) comptent parmi les plus réussis de ses 30 cycles vocaux, et il y donne également une place de choix au Sonnet 66, en dernière position, lui conférant un traitement plus passionné que la lecture grave et toute en retenue de Shostakovich.

Les « Dix Sonnets de Shakespeare » de Dmitri Kabalevsky datent de 1953-1955, et sont devenus un classique du répertoire des barytons et des basses en Russie, sans aucun doute grâce au trait d'union stylistique qu'ils tissent avec Tchaïkovsky et Rachmaninov. Notre programme comprend le Sonnet 71, permettant d'illustrer le contraste avec la mise en musique que Weinberg fait du même poème. Kabalevsky semble essentiellement retenir dans ce texte la libération des chaînes de la vie, tandis que Weinberg y lit sans ambiguïté une marche funèbre.

Nous terminons en juxtaposant deux mises en musique très différentes de la « Chanson du fossoyeur », tirée de « Hamlet », Sviridov mettant davantage l'accent sur les éléments tragiques, là où Prokofiev en souligne plus volontiers l'insolence. La version de Prokofiev provient de la musique de scène qu'il a composée pour la production de 1938, à Leningrad – très populaire à sa création – réalisée par Sergei Radlov.

La traduction de Shakespeare est depuis longtemps une véritable industrie. Certaines traductions, telles que celle que Boris Pasternak propose pour le Sonnet 66, utilisée par Shostakovich, respecte suffisamment les accents pour que le texte original anglais puisse s'adapter à la musique. D'autres, comme celle de Nikolai Gerbel, utilisée par Weinberg, n'ont pas la même souplesse. C'est pourquoi l'Opus 33 de Weinberg sera chanté en russe, tandis que les pièces de Shostakovich et de Kabalevsky seront chantées en anglais.

A l'occasion de l'année du 450ème anniversaire de la naissance de Shakespeare, point de départ de nombreuses célébrations et conférences dans le monde entier, nous sommes fiers de présenter ce programme, autour de la création du magnifique recueil de Weinberg.

Event Title:

Shakespeare à la Russe, Voice and Piano Lunchtime Concert

Short Description (25 words)

Rising star French bass-baritone and pianist Michelle Assay in a concert of Shakespeare sonnets as set by Soviet composers Shostakovich, Weinberg, Kabalevsky and Sviridov.

Long Description (40 words)

Russian composers have a long and distinguished history of engagement with Shakespeare. Today the fine French bass-baritone Frédéric Alibou is joined by pianist Michelle Assay in settings of the Bard's sonnets by Soviet composers Shostakovich, Weinberg, Kabalevsky and Sviridov.

