

LADY MACBETH OF MTSENSK

Vladimir Dmitriev Sketch for the production of Katerina Izmailova, 1934

LADY MACBETH OF MTSENSK

- 1934 premieres: Lady Macbeth in Leningrad and Katerina Izmailova in Moscow. Ran more than 200 times
- 1935-6 productions in Cleveland, Philadelphia, Zürich, Buenos Aires (?), New York, London, Prague, Stockholm
- **Dec 1935** premiere at the Moscow Bolshoi Theatre (second stage)
- 26 January attended by Stalin; no audience with Shostakovich
- 28 January the Pravda article; the opera runs a few mores times before being withdrawn

LADY MACBETH OF MTSENSK

Richard Jones' production at the ROH

сумбур

страна выросла и потребность л repondent available. HEROPES I HUCHE ROWINавторы не ямели перез собой такой благозарной аудитория. Народные массы ждут, RODORNEL DECEN. HE TARMS & LODORNEL THE-CTOVERETAINING IDOMESCIENCE, SOCOIDES

преподнисят новой, кыросшей культурно советсяей публике оперу Шо- деваляные» в унисовекном виле. Это лепацстакопича «Леди Макост Иценского телда». кий сумбур знесто естественной, человоче- ждет, чего шцет в музыке солетская муди-Услужляная кулыкальная критика провод- ской муныки. Способность хорошей музыки тория. Он словно нарочно зашифревал свою посят до небес онеру, сощает си громкую захначывать нассы праносится в жертку музыку, перепутал все знучания в ней так, славу. Молодой компоничор вмосте деловой мельобуржуваным фермалистическим поту- чтобы донгла его музыка только до потеи сорьенной критики, которыя могла бы гам, претензиим создать оригинальность равших аророный вкус эстетов-формалистов. помочь ему в дальнойшей работе, выслу- просмами дешевого оригивальничанья. Это Он прошел мимо требований советской 214.

Саушателя с пераей же минуты ошарабурный поток анужен. Обрытия жескрежете и волсе. Следить за этой «музыход трудно, запомнить се перезменно.

energe neuror assesses sources. ECTE KHMD9-SETORY CRYBSETCE BOILETL B& JODGESTY EDGсается в дебри музыкального сумбура, ме- им. заченева бешеных рятнов. Музыкальный социалистического реализиа, сцена преред. кой? HYN DIRES SMOLISTS CTOACTL.

было общего с симфоническажа заучания- зап смысл, какого в ней нет. речью. Это музыка, которая построена по но. Музыка кряжает, ухает, пыхтит, зады-1 пости, затраченные уснани - сожаления.

Об опере «Леди Макбет Мценского уезда» -0--

YORY ME IDEBLERY OVPHILSBER ODEPH, 20 ERECTLY INDALLEGE DEEXOCTDO BOOSILLE OT-DELAST & TEATOR HEOCIVITY, DEALERSK, HORSTность образа, остоственное затчание слова. Henoropue rearps as nearey, as 10- 970 - nepenecouse a onepy, a syathy нанболее отрящательных черт смейерхоль-

SHITLER OPERS DROLD.

Так в течение почти всей онеры. На ука, от полнящей литературы.

носит нам в творении Шостаковича грубей-

ВМЕСТО МУЗЫКИ

хается, чтобы как можно натуральнее изобразить дибонные спены. И «дибовь» разжазана зе всей опере в самой вульгарией форме. Бущеческая двуспадьвая кровать занимает центральное место в оформлении. На ней разрешаются все «проблены». В таком же трубо-натуралистическом ствле показана CNEPTS OF OTJABLENES, CONSIDER DOWNE HIS CLwoll rnene.

Komponytop, SETERO, BE DOCTABLE Deper собой залачи прислушиться и тому, чего пиньет только вогрофженные комплият. вгра в заумные вени, которая кожет кон- культуры изснать грубость и икость из всех угдов советского быть. Это восперание Опасаюсть такаго выправлении в сенет- кулеческой похотливости некоторые критипинает в опере нарочито постройный, сум- свой жувыке ясна. Зепацкое уродство в ки называют сатирой. Ни о какой сатире авере растет на того же источника, что и лиссь и речи не может быть. Всеми средледии, зачатии музыкальной фразы тонут, лепацное уродство в живенной, в нез- облами и музыкальной и праматической антырызаются, свова нечезают в гропоте, аки, в педагогине, в науке. Медкобуржу- развтельности автор старостся приздечь алеке «новаторстве» велот и отрыну от симпатие публики в рульгарным подлянного покусства, от подлянной жа- стремлениям в поступкая кулчиха Батерины Изхайлевой.

ETHELIOCE SAENCEDOBATE Y LEASE 600 RCD- HOR EPGAMEN IS CREATER'S. He DITONY IN DIстой и почитной желения, то ок неменлен- возную, судорожную, приналочную мулы- унализает се бурскуланая публика, что сосго, славно вспусавшись такой белы, бон- ку, чтобы призать «страсть» своих геро- ра эта сумбурна и абсалютно аволитична? Не потоку ли, что сва шекочет наявальний стани прекознанонегося в какафонно. Вы- В то преми как наша критика - в том вкусы буржуанной аудитории своей зертаютазительность, которой требует слушатель, числе и музыкальная — влинется носнем meder, сроклирой, пекрастенической музы-

Напи театры приложеля немало труда, Это все не от бездарности композитора, ший затуралнам. Однотенно, в знеринов чтобы тнательно поставить оперт Шостакопетления в музыке вывазять солнчия представлены все - в купцы и на- пича. Актеры общаружили значительный в свльяме чувства. Это мулика, род. Хищинна-кунчиха, дореаншался путек талаят в преозалении шума, крака в скреумышление сакаминая спинорот наказо- убийств к богатству в власти, представле- жета орнестра. Дражатической игоей они рот», - так, чтобы вичего не нарожинало на в акре закой-то «жертзы» буржуваного старались полместить мелодийное убежество кльосическую операцио жульжу, ничего не общества. Бытовой невести Лескова нала- еперы. К сожалению, от этого еще прие выступили ее грубо-натуралистические черты. ив, с простой, общедоступной жузыкальной И все это трубе, прихитивно, культар- Тадантликал игра заслуживает признатель-

This is Chaos, not Music/ Muddle instead of Music

28 January 1936

A Balletic Sham (Shostakovich's ballet The Limpid Stream) 6 February 1936

БАЛЕТНАЯ ФАЛЬШЬ

(Балет «Светлый ручей», либретто Ф. Лопухова и Пиотровского, музыка Д. Шостаковича. Постановка Большого театра).

хоза. Либретто услужливо указывает точ- плясках, играх. ничным восторгом, молодостью.

нестернимо, резали бы глаза фальшью.

крылись бы богатейшие источники твор- Либреттисты, впрочем, всего меньше ду-

нами новый балет, все действие которого складывающийся быт, его праздники-это с позволения сказать, колхоза. Нет ника- ную жизнь советского народа, используя авторы и постановщики пытались взять из ведь очень значительная, важная, большая кого осмысленного содержания. Балетные его творчество, песни, пляски, игры. Но для нынешней колхозной жизни. Изображаются тема. Нельзя подходить к этому сналета, танцовщицы исполняют ничем между со- этого надо упорно работать, добросовестно в музыке и танцах завершение уборочных скондачка, - все равно, в драме ли, в бой не связанные номера. Какие-то люди в изучать новый быт людей нашей страны. работ и праздник урожая. По замыслу ав- опере, в балете. Тот, кому действительно олежде, не имеющей ничего общего с одеж- избегая в своих произведениях, постановках торов балета, все трудности позади. На сце- дороги и близки новые отношения, новые дой кубанских казаков, прытают по сце- и грубого натурализма и эстетствующего ие все счастливы, веселы, радостны. Ба- люди в колхозе, не позволит себе превра- ис, неистовствуют. Балегная бессмыслица формализма лет должен быть пронизан светом, празд- тить это в игру с куклами. Никто не под- в самом скверном смысле этого слова госгоняет наше балетное и музыкальное ис- полствует на сцене. Нельзя возражать против попытки бале- кусство. Если вы не знаете колхоза, если Под видом колхозного балета преподно- ше фокусничанья, меньше странных и дита приобщиться к колхозной жизни. Ба- не знаете, в частности, колхоза на Кубани, сится противоестественная смесь ложно- ких созвучий, чем в опере «Леди Макбет лет — это один из наиболее у нас консер- не спешите, поработайте, но не превращай- народных плясок с номерами танцовщиц в Мценского уезда». В балете музыка проще. вативных видов искусства. Ему всего труд- те ваше искусство в издевательство нал «пачках». Пейзан не раз показывал балет но и она решительно ничего общего не имеет нее переломить традиции условности, при- зрителями и слушателями, не опошляйте в разные времена. Выходили принаряжен- ни с колхозами, ни с Кубанью. Композитор

ное, фальшивее отношение к жизни. В ба- сцене изображен колхоз на Кубани. Но в цы, которые назывались «народными». Это становщики к народным танцам. Музыка дете, построенном на этих традициях, дей- действительности здесь нет ни Кубани, ни не был обман в прямом смысле. Это было поэтому бесхарактерна. Она бренчит и ниствуют не люди, а куклы. Их страсти — колхоза. Есть соскочившие с дореволюци- кукольное искусство своего времени. Ино- чего не выражает. Из либретто мы узнаем. кукольные страсти. Основная трудность в онной кондитерской коробки сусальные гда эти балетные крестьяне старались со- что она частично перенесена в колхозный советском балете заключается в том, что «нейзане», которые изображают «радость» хранить этнографическую верность в сво- балет из неудавшегося композитору «индутут куклы невозможны. Они выглядели бы в танцах, ничего общего не имеющих с их костюмах. Некрасов писал иронически стриального» балета «Болт». Ясно, что понародными плясками ни на Кубани, ни где в 1866 году: Это налагало на авторов балета, на по- бы то ни было. На этой же сцене Больстановщиков, на театр серьезные обяза- шого театра, где ломаются куклы, раскрачельства. Если они хотели представить кол- шенные «под колхозника», подлинные колхоз на сцене, нало изучить колхоз, его лю- хозники с Северного Кавказа еще недавно дей, его быт. Если они задались целью показывали изумительное искусство народпредставить именно кубанский колхоз, на- кого танца. В нем была характерная имендо было познакомиться с тем, что именно по для народов Северного Кавказа индиви- фальшь балета, и Некрасов обращался характерного в колхозах Кубани. Серьез- дуальность. Нет нужды непосредственно просьбой к балерине: вая тема требует серьезного отношения, воспроизводить эти пляски и игры в исбольшого и добросовестного труда. Перед кусстве балета, но только взяв их в основу и авторами балета, перед композитором от- можно построить народный, колхозный балет.

«Светлый ручей» — это название кол- чества в народных песнях, в народных мали о правдоподобии. В первом акте фи-

«Но явилась в рубахе крестьянской Петипа — и театр застонал!... Все - до ластовиц белых в рубахе -Было верно: на шляпе цветы, Удаль русская в каждом размахе ... »

«...Гурия рая!

Ты мила, ты воздушно легка, Так танцуй же ты «Деву Дуная». И в покое оставь мужика!»

Наши художники, мастера танца, мастера гурируют кукольные «колхозники». В про- музыки безусловно могут в реалистических ный адрес этого колхоза: Кубань. Перед Жизнь колхоза, его новый, еще только чих актах исчезают всякие следы и такого, художественных образах показать современ-

Музыка Д. Шостаковича подстать всему балету. В «Светлом ручье», правда, меньвитые вкусами дореволюционной публики. жизни, полной радости творческого труда. ные кукольные «крестьяне» и «крестьян- так же наплевательски отнесся к народным Самая старая из этих традиций — куколь- По либретто Лопухова и Пиотровского на ки», настухи и настушки и исполняли тан- несням Кубани, как авторы либретто и по-ЛУЧАЕТСЯ, КОГДА ОДНА И ТА ЖЕ МУЗЫКА ДОЛжна выразить разные явления. В действительности она выражает только равнодушное отношение композитора к теме. Авторы балета -и постановщики и композитор -повидимому, рассчитывают, что Именно в этом и была невыносимая публика наша нетребовательна, что она с примет все, что ей состряпают проворные В действительности нетребовательна

и бесцеремонные люди.

лишь наша музыкальная и художественная |критика. Она нередко захваливает произведения, которые этого не заслуживают.

(*Pravda*, 28 January 1936)

From the opera's first moments, the astonished listener is assaulted by a stream of sounds that is – by design – inharmonious and chaotic. Snatches of melody and embryonic musical phrases are drowned, surface a final time, then finally disappear back into the general din of screeching and screaming. Such music is hard to follow and quite impossible to memorize.

And so it goes on almost throughout the opera. Singing is replaced by shouting. If once in a while the composer accidentally stumbles upon a simple, comprehensible melody, then immediately, as if frightened by the prospect, he throws himself into dense thickets of musical chaos, at times the purest cacophony. The expressivity needed by the listener is replaced by rabid rhythms. The expression of passion is left to musical noise.

This is Chaos, not Music **On the opera Lady Macbeth of Mtsensk District**

CAMPAIGN AGAINST "FORMALISM"

- Unprecedented personal attack against Shostakovich: Shostakovich becomes a household name
- Discussions held among Soviet composers split the musical and artistic community
- A further article in *Pravda* insists that the new directive is not limited to music but addresses everyone in literature and the arts
- A spate of further articles: "Cacophony in Architecture", "On Painters-Daubers", "Cinematic Bunglers", "Hackwork in Film Music", etc.
- The fight is on against formalism and for socialist realism in all the arts; everyone is engaged in a campaign of self-criticism

WHAT IS "FORMALISM" ANYWAY?

applied to music

This usage stems from Trotsky's critique of the "formalist" school of literary theorists (Viktor Shklovsky) and their belief in the primacy of form in art: form determines content

In 1936 philosopher Valentin Asmus was commissioned an article to define and explain formalism

- The word had been in use since 1923 as a derogatory term, most often in the visual arts but also
- Trotsky criticised both "formalism" as a critical method and "futurism" as the art that privileges form; the term later slipped to apply to the art itself, i.e. to what we would today call "modernism"

WHAT IS "FORMALISM ANYWAY?

Artists should convey their message through expressive means that combine the "old" with the "new", as in language

The form of an artwork is the outcome of the artist's struggle to express the content as well as possible; form is not the leading principle.

Artists show mastery when the form is such a perfect expression of the content that it is transparent to the readership or audience

form is not separable from the appreciation of content

plays out within an autonomous artworld

Correctly understood, this struggle is only part of the broader social and political struggle: will determine the conviction and passion of their artistic work

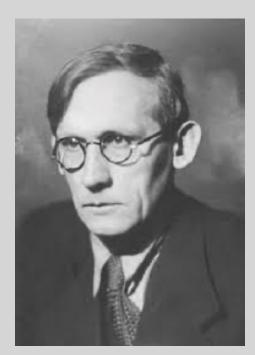
VALENTIN ASMUS

- Innovation may be a by-product of an artist's work, but it cannot be the goal; the appreciation of
- Formalist artists and theorists wrongly believe that the struggle between tradition and invention
- artists will participate in history and in the class struggle to a greater or lesser degree, and this

WHAT IS "FORMALISM ANYWAY?

If the artist's connection to life, to socialist construction and to the people of socialist labour is insecure, weak, or unclear to him, if he still tends towards hesitation, vacillation or lacks confidence, it may seem to such an artist that the pressure exerted by the old expressive means and the struggle he engages in to create new, unique and hitherto unseen means of expression and representation, all inhabit a domain of selfsufficient and autonomous laws of art. The artist's walk is unsteady, his vision blurred, he is indifferent to the outcome of our great struggle for a new socialist world, and it is here, in this class position, that formalist gimmickry emerges and where the formalist delusions of theorists are born.

VALENTIN ASMUS

Maryleen Schiltkamp, Shostakovich Symphony No. 4 Allegro/Coda, live painting

Shostakovich wrote the first two movements of his Fourth Symphony before the *Pravda* articles

He wrote the third movement (the finale) during the most acute phase of the crisis when the number of his supporters dwindled, his music wasn't performed and he suffered financially

During his meeting with Kerzhentsev, head of the Committee for Arts Affairs (7 February 1936), he was told that he does not need to make a statement but must respond to the criticism through his creative work

Thus, the Fourth Symphony would be received as such a response

Moreover, Sollertinsky, acting as a spokesman for Shostakovich, promised in February 1936 that the composer would deliver "a Soviet musical tragedy – a Soviet heroic symphony"

Conductor: Semyon Bychkov

Conductor: Semyon Bychkov

THECLIMATEOF1936

Other prominent figures suffered the fate similar to Shostakovich, e.g. the writer Mikhail **Bulgakov**

In August the first major show trial took place in Moscow: former revolutionaries became "enemies of the people"

After the trial, connections of those sentenced were sought out, some people in the literary and artistic world were expelled from the Party or arrested

In November, another campaign begins: against the "distortion" of Russian history (prompted by the denunciation of *Bogatyri* at the Chamber Theatre)

Renewed attacks on Meyerhold

Shostakovich's brother-in-law is arrested

THECLIMATEOF1936

I found out from Mitya [Shostakovich] about the trial of the chief accountant and the cashier at the Vseroskomdram [the artists' rights agency], who stole 250 thousand roubles and have been sentenced to death. It is awful to hear this about the people you've dealt with so many times without ever suspecting anything like this. Mitya is in great doubt about the forthcoming performance of his 4th symphony. .... [it] was written before the Pravda articles and is obviously a vivid example of the "chaos". (From Maximilian Steinberg's diary, 30 Nov 1936)

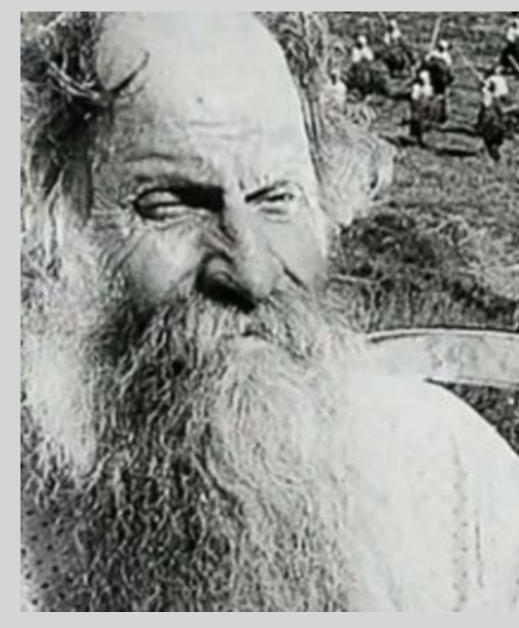

Alexei Faiko, "THE CONCERT" (March 1936) Maxim Shtraukh as the composer Shigorin

«Концарт». Глязар в роли Августи ны Яновлевны и Штраух в роли

"They are not going to make a Shostakovich out of me!"

Bezhin Meadow (withdrawn in 1937)

Sergei Eisenstein:

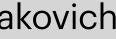

Alexander Nevsky (1938)

Shany Porras , Palante, a Venezuelan Allegory of Symphony No. 5 by Shostakovich

SYMPHONY NO. 5: CHRONOLOGY

mid-April: Kerzhentsev chastises composers for ignoring Shostakovich, rather than helping him to reform

- 13 April: director of the Bolshoi Theatre Mutnykh arrested
- 17 April: mother-in-law (astronomer Sofya Varzar) arrested
- 18 April (or earlier): Shostakovich begins the manuscript of the Fifth
- 23 May: brother-in-law (physicist Vsevolod Frederiks) sentenced to 10 years
- 5 June: news of the arrest of Marshal Tukhachevsky, Shostakovich's patron and friend
- 4-6 (?) June: Shostakovich visits another friend of Tukhachevsky, music scholar Nikolai Zhilyaev, to play two movements from the symphony to him (Zhilyaev arrested 3 Nov)
- **20 July: symphony completed**
- 21 November: premiere in Leningrad under Mravinsky

ШАХОВ - Н. БОГОЛЮБОВ KAPTAINEB ваол. деят. нок. И. БЕРСЕНЕВ БОРОВСКИЙ - О. ЖАКОВ MAKCHIM васл. арт. Б. ЧИРКОВ КОЛЕСНИКОВ - Г. СЕМЕНОВ

The Great Citizen (1937), title sequence

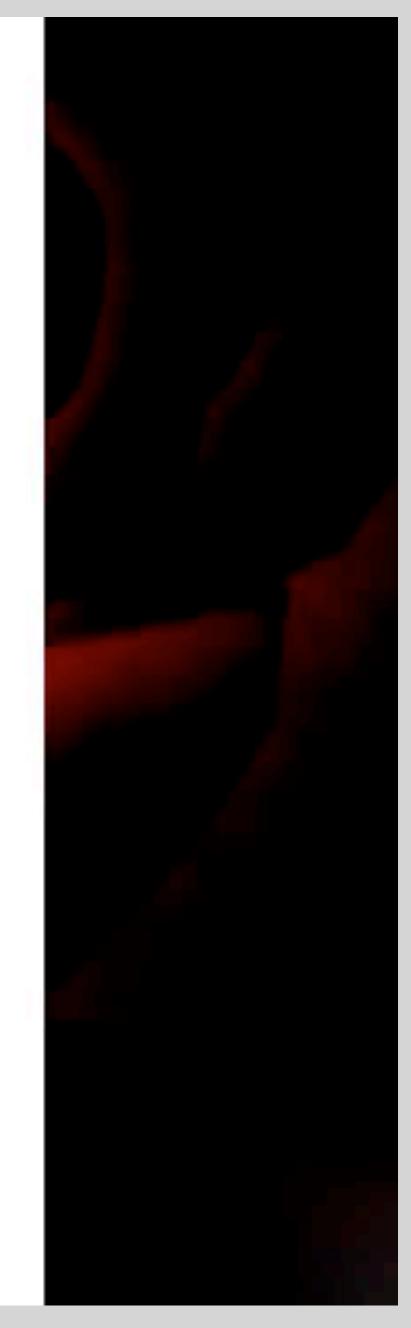

Leonard Bernstein in Moscow, 1959

Carmen - Jessye Norman

Berlin Symphony Orchestra with Kurt Sanderling

tro

ELENA (LALA) KONSTANTINOVSKAYA

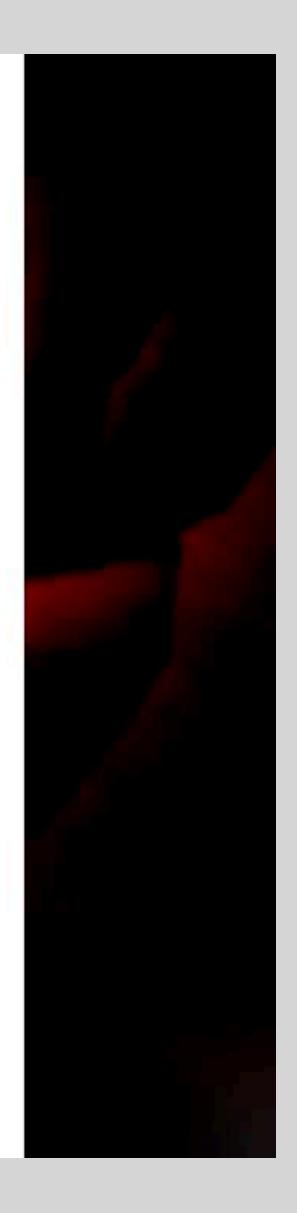

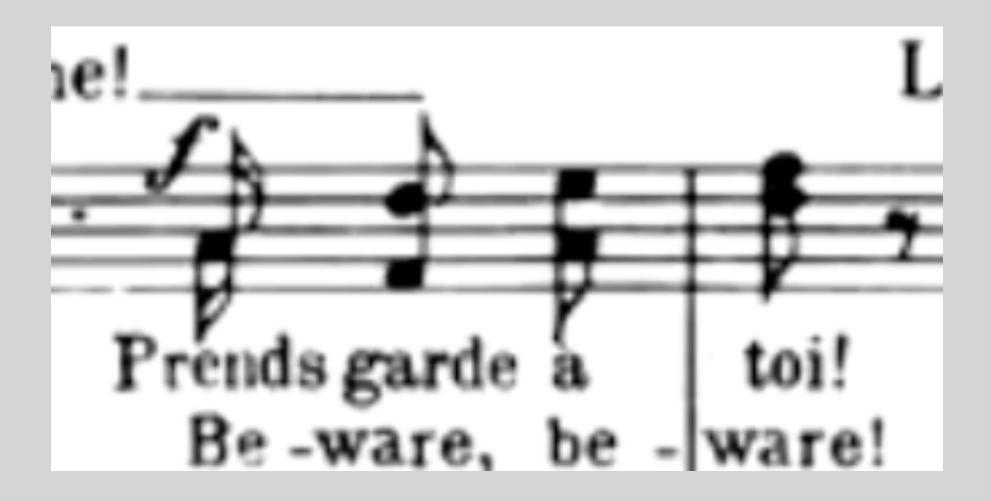
ROMAN KARMEN

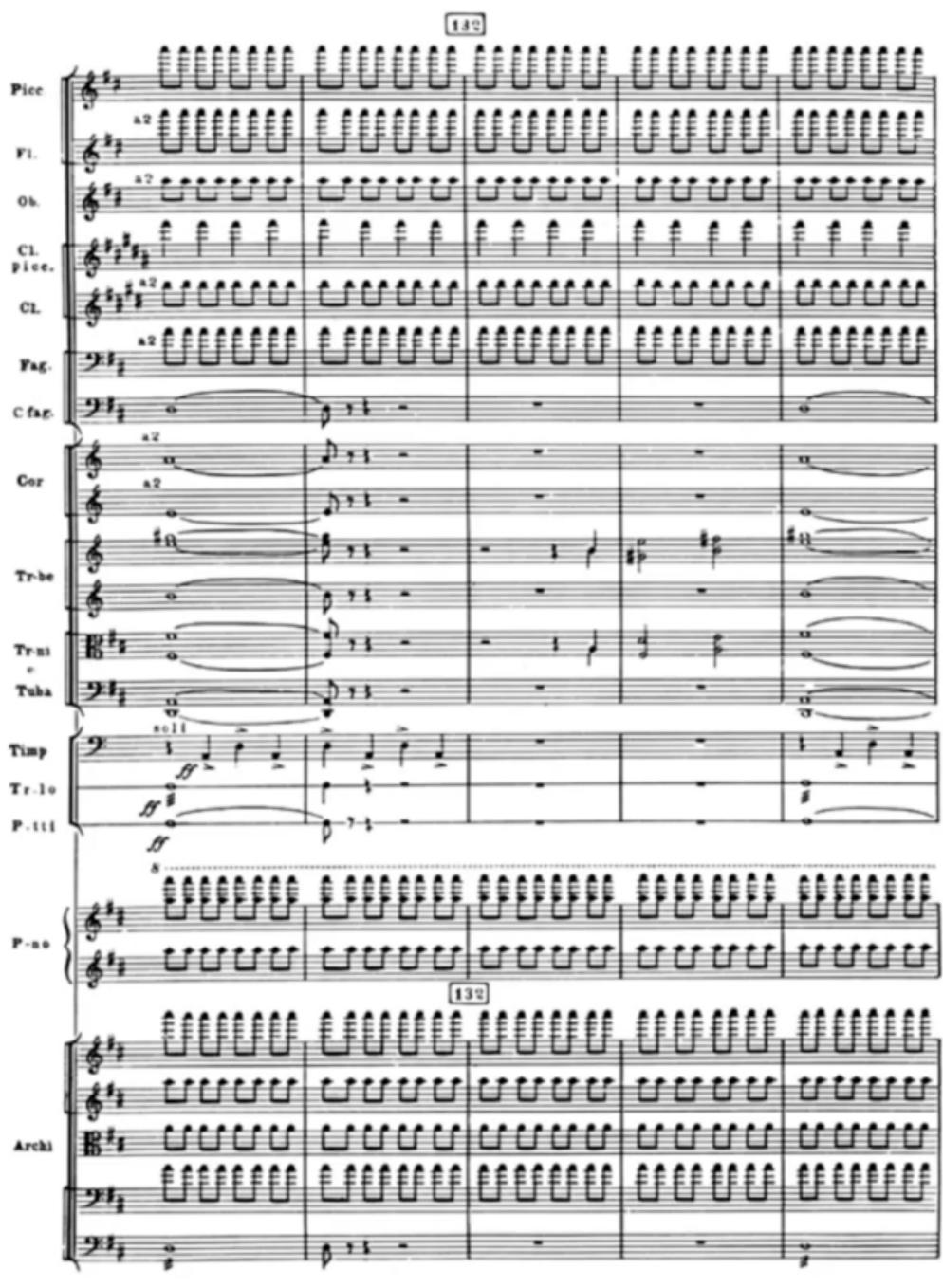

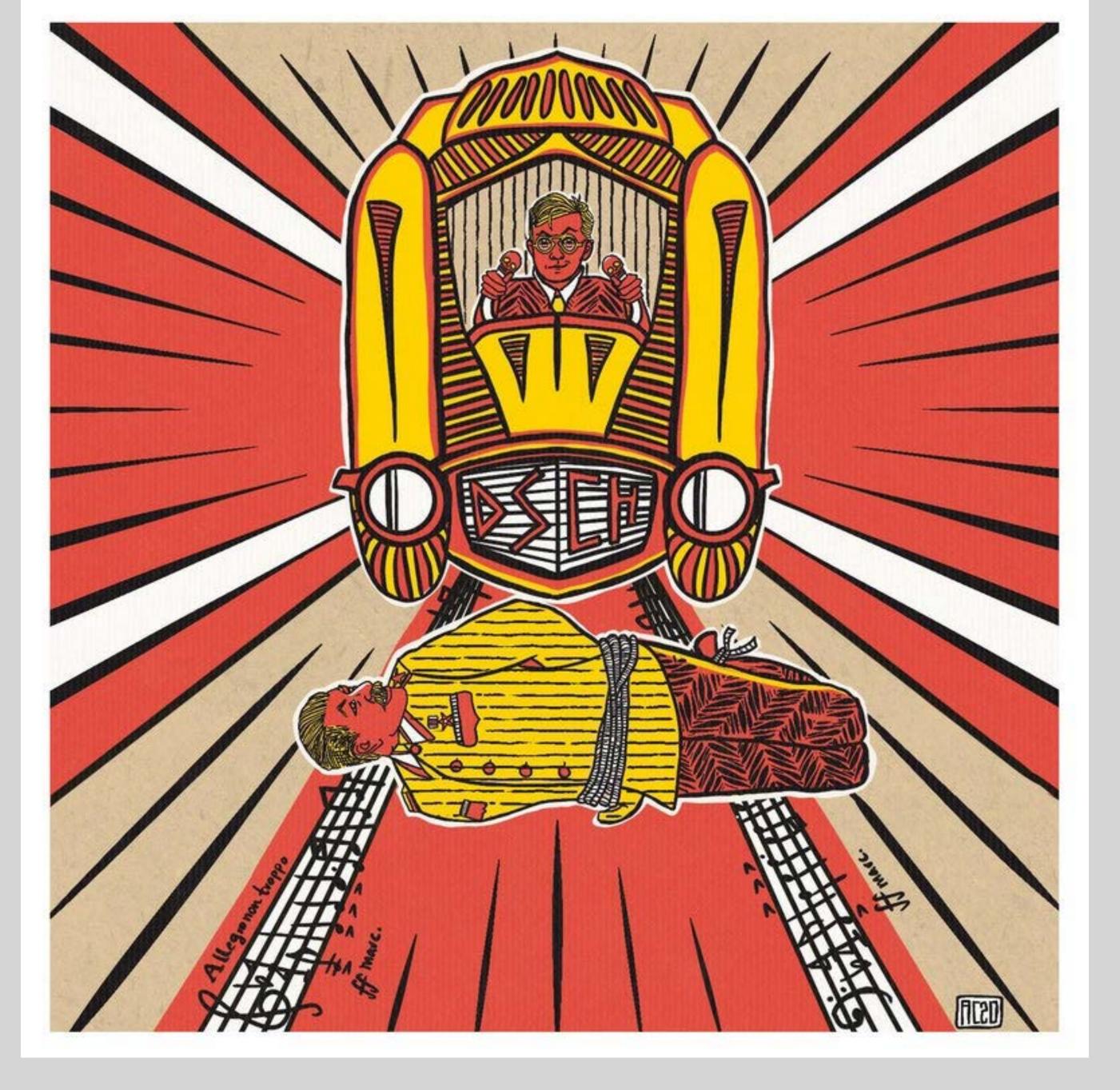
р

	f	1		J	1	Í	]
•	U	Ľ	Ê	ť	U	U	
-	Ľ	Ľ	f	Ľ	U	Ű	
	Ľ	1	f	Ľ	U	U	
		ſ		ľ		ł	
	U	Ľ	f	Ľ	U	U	
	£	1	f	Ľ	Ű	Ľ	
•	1	1	f	. 5	1	1	
	ſ	ſ	1	ſ	1	1	
	U	Ľ		1	ſ		
é	ť	Û	-	ü	Ű	Ű	
	I	۱¢	f	t	l	l	
	f	f	-	i	1	1	
	U	Ľ		ľ	1		
	ŧ	t	f	t	Ĺ	Ē	
-	f	f		t	f	ſ	

Shostakovich Kills Stalin a Second Time by Andrew J Crust

Pavel Filonov, Shostakovich's First Symphony

SIX ROMANCES ON VERSES BY ENGLISH POETS

Sir Walter Raleigh to his Sonne

Three things there be that prosper up apace And flourish, whilst they grow asunder far, But on a day, they meet all in one place, And when they meet, they one another mar; And they be these: the wood, the weed, the wag. The wood is that which makes the gallow tree; The weed is that which strings the hangman's bag; The wag, my pretty knave, betokeneth thee. Mark well, dear boy, whilst these assemble not, Green springs the tree, hemp grows, the wag is wild, But when they meet, it makes the timber rot, It frets the halter, and it chokes the child. Then bless thee, and beware, and let us pray We part not with thee at this meeting day.

LEVON ATOVMYAN

Oh wert thou in the cauld blast, On yonder lea, on yonder lea; My plaidie to the angry airt, I'd shelter thee, I'd shelter thee: Or did Misfortune's bitter storms Around thee blaw, around thee blaw, Thy bield should be my bosom, To share it a', to share it a'.

Or were I in the wildest waste, Sae black and bare, sae black and bare, The desert were a Paradise, If thou wert there, if thou wert there. Or were I monarch o' the globe, Wi' thee to reign, wi' thee to reign; The brightest jewel in my crown Wad be my queen, wad be my queen.

NINA VARZAR

Macpherson's Farewell Robert Burns

Sae rantingly, sae wantonly, sae dauntingly gaed he; he played a spring and danced it round, below the gallows tree. Farewell, ye dungeons dark and strong, The wretch's destinie: Macpherson's time will not be long on yonder gallows tree. Oh, what is death but parting breath? On mony a bloody plain I've dared his face, and in this place I scorn him yet again! Untie these bands from off my hands, and bring to me my sword, and there's no a man in all Scotland, but I'll brave him at a word. I've lived a life of sturt and strife; I die by treacherie : It burns my heart I must depart and not avenged be. Now farewell light, thou sunshine bright, And all beneath the sky! May coward shame distain his name, The wretch that dares not die!

ISAAK GLIKMAN

YURY (GEORGY) SVIRIDOV

Comin thro' the rye, poor body, Comin thro' the rye, She draigl't a' her petticoatie Comin thro' the rye.

Oh Jenny 's a' weet poor body Jenny 's seldom dry, She draigl't a' her petticoatie Comin thro' the rye.

Gin a body meet a body Comin thro' the rye, Gin a body kiss a body — Need a body cry. Oh Jenny 's a' weet, &c.

Gin a body meet a body Comin thro' the glen; Gin a body kiss a body — Need the warld ken! Oh Jenny 's a' weet, &c.

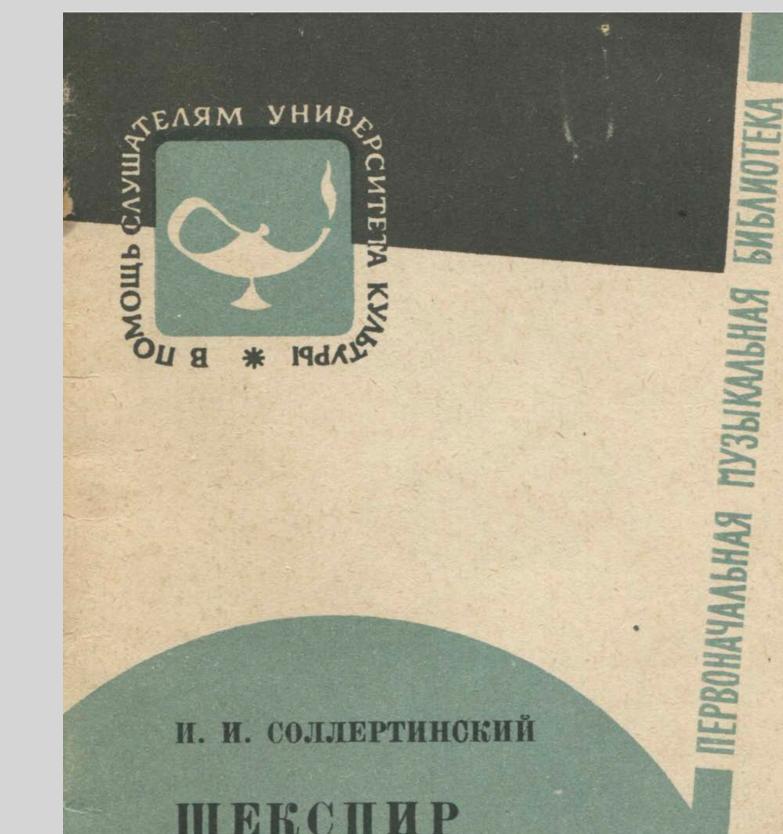
Tir'd with all these, for restful death I cry, As, to behold desert a beggar born, And needy nothing trimm'd in jollity, And purest faith unhappily forsworn, And gilded honour shamefully misplac'd, And maiden virtue rudely strumpeted, And right perfection wrongfully disgrac'd, And strength by limping sway disabled, And art made tongue-tied by authority, And folly, doctor-like, controlling skill, And simple truth miscall'd simplicity, And captive good attending captain ill. Tir'd with all these, from these would I be gone, Save that, to die, I leave my love alone.

IVAN SOLLERTINSKY

ШЕКСПИР И МИРОВАЯ МУЗЫКА

IVAN SOLLERTINSKY, SHAKESPEARE AND WORLD MUSIC

The King of France with forty thousand men, Came up a hill and so came downe againe.

VISSARION SHEBALIN

Sir Walter Raleigh to His Sonne O Wert Thou in the Cauld Blast (Burns) MacPherson's Farewell (Burns) Jenny (Burns) Sonnet LXVI (Shakespeare) The King's Campaign

EDWARD HAWKINS AND CERI OWEN

