

Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov / Николай Андреевич Римский-Корсаков

(18 March [O.S. 6 March] 1844, Tikhvin, Russia – 21 June [O.S. 8 June] 1908, at his Lubensk estate near Luga, Russia)

Overture on Russian Themes

Увертюра на темы трех русских песен, op. 28

Composed: 1866

Balakirev conducted the premiere of this early version in 1866. It remained unpublished until 1954, when it was included in volume 20 of Nikolai Rimsky-Korsakov: Complete Collected Works (Moscow, plate M. 23893).

Revised: 1880

This standard version of the work premiered in Moscow with the composer conducting on May 8, 1880.

It was published in 1886 by M.P. Belaieff (Berlin, plates 13-15).

The composer also published a version for piano, four hands in 1886.

Preface

This early overture shows the influence of Rimsky-Korsakov's mentor and friend, Mily Balakirev (1837-1910), who was an importance source of moral and educational support for Rimsky-Korsakov during his youthful days as an officer in the Imperial Russian Navy.

Although born two hundred kilometers outside of Saint Petersburg and having never seen the sea, Rimsky-Korsakov enrolled in the Naval Cadet Corps (now called the Peter the Great Naval Corps – St. Petersburg Naval Institute). During his studies there (from ages twelve to eighteen), he began piano lessons, attended opera and orchestral performances, and eventually took two years of piano and composition lessons with French pianist Théodore Canillé (known as Feodor Kanille). These private sessions (1859-61) continued as informal opportunities for the young man to play piano duets. Canillé introduced him to Mily Balakirev, César Cui, and Modest Mussorgsky (still in their twenties). Rimsky-Korsakov later wrote, “With what delight I listened to real business discussions of instrumentation, part writing, etc.! And besides, how much talking there was about current musical matters! All at once I had been plunged into a new world, unknown to me, formerly only heard of in the society of my dilettante friends.”

Rimsky-Korsakov was mentored by Balakirev, who would sometimes interrupt him and recompose portions of works- in-progress at the piano through improvisation. Though he later found this stifling, Rimsky-Korsakov's Memoirs praise Balakirev's talents as a critic, coach, and improviser. The younger composer recalled: “A pupil like myself had to submit to Balakirev a proposed composition in its embryo, say, even the first four or eight bars. Balakirev would immediately make corrections, indicating how to recast such an embryo; he would criticize it, would praise and extol the first two bars, but would censure the next two, ridicule them, and try hard to make the author disgusted with them.”

During his thirty-month assignment as a midshipman on the clipper *Almaz* from late 1862 to May 1865, the budding composer bought a piano, read Berlioz's *Treatise on Orchestration*, and completed movements I, II, and IV of a *Symphony in E-flat major* (which he mailed to Balakirev, who encouraged him through frequent correspondence). He purchased musical scores at ports of call including London, Rio de Janeiro, and American ports such as New York, Boston, Washington, and San Francisco (during the darkest hours of the American Civil War). One of the greatest spectacles of the 1863 New York social season was the Russian Ball held in honor of the officers of the Russian fleet, on November 5.

Once back in Saint Petersburg, Rimsky-Korsakov felt that his hours of *Sadko* and the long time away from musical life “had stifled” his desire to compose, but added a *Scherzo* and re-orchestrated his symphony after Balakirev promised to premiere it in December. Konstantin Lyadov (father of composer/theorist Anatoly Lyadov) repeated the work in March

1866. Rimsky-Korsakov then began a symphony in B minor, but abandoned it after finding too many similarities in it to

Beethoven's ninth.

Overture on Three Russian Themes

Two fruits of this early period were Rimsky-Korsakov's *Overture on Three Russian Themes* (1866), directly inspired by Balakirev's *Overture on Three Russian Folk Songs*, and a *Fantasia on Serbian Themes* that was premiered at a concert given by Balakirev for the delegates of the 1867 Slavonic Congress. Tchaikovsky praised the *Fantasia* for its “charming orchestration ... its structural novelty, and most of all by the freshness of its purely Russian harmonic turns ... immediately [showing] Mr. Rimsky-Korsakov to be a remarkable symphonic talent.” In his review of the same event, nationalist critic Vladimir Stasov (1824-1906) coined the phrase *Moguchaya kuchka* (“Mighty Handful” or “Russian Five”) for the Balakirev circle, establishing Rimsky-Korsakov publicly as one of their group. Alexander Borodin befriended Rimsky-Korsakov, who quickly composed the initial versions of *Sadko* (taken over from Mussorgsky in 1867) and his second symphony, subtitled *Antar* (1868). These works cemented his reputation as a brilliant orchestrator, and set him on a path toward professional musical life.

Balakirev's 1858 *Overture* was much shorter (only eight minutes long). It features the songs “The Silver Birch,” “In the Field there Stood a Birch Tree” (adapted to 4/4 meter twenty years later as the prominent finale theme in Tchaikovsky's *Symphony No. 4*),

and “At the Feast” (quoted by Stravinsky in the fourth tableau of *Petrushka*). Rimsky-Korsakov’s twenty-minute Overture, which is dedicated to Anatoly Lyadov, begins with a slow introduction that introduces the first theme: the Yuletide fortune-telling game song “Уж как тебе слава Боже” [referred to by its refrain: Slava/Glory]. This melody had been quoted by Beethoven in the Scherzo of his Second “Razumovsky” quartet (String Quartet No. 8, op. 59, no. 2, 1806), and Mussorgsky also chose to feature it throughout the Coronation Scene of his opera *Boris Godunov* (1869). Beethoven discovered the tune in the same folk song anthology owned by Balakirev (Lvov and Pratsch’s *Russkiye narodniye pesni*, 1790). Beethoven’s copy was given to him by Count Razumovsky, the Russian ambassador to Vienna; Balakirev loaned his copy to Rimsky-Korsakov and Mussorgsky.

The “Slava” theme is expanded and developed until the appearance of “У ворот, ворот” [U vorot, vorot/at the gate], a melody known to modern audiences from the central episode of Tchaikovsky’s 1812 Overture (1880). This second theme is played faster, in a small set of variations, and is followed by the final theme, “На Иванушка кафтан” [Na Ivanushka kaftan/Little Ivan is wearing a long caftan], which was also later used by Tchaikovsky in the fourth-act “Dance of the Guardsmen” from his 1874 opera *The Oprichnik*. Rimsky-Korsakov concludes the work with a masterful restatement of all three melodies, combined in a variety of ingenious ways. The “Slava” theme closes the work, building from a hushed, expansive whisper into a vivace treatment for full orchestra punctuated by the brass. The work calls for pairs of flutes, oboes, clarinets in A, and bassoons (second flute doubling piccolo), four horns in F, two trumpets in B-flat, three trombones, tuba, timpani, tambourine, harp (marked *ad lib.*), and strings.

Increasing success

In 1871, Rimsky-Korsakov began sharing an apartment with Mussorgsky, and they had to establish a schedule for using the piano while the other was at work. In a surprising development, the “amateur” Rimsky-Korsakov was offered the position of Professor of Composition and Instrumentation by Mikhail Azanchevsky (the third director of the Saint Petersburg Conservatory), as well as an offer to lead the Conservatory orchestra. After consulting Balakirev, he resigned his naval commission, and was persuaded by Grand Duke Konstantin to accept the additional role of Inspector of Naval Bands. Through this civilian position, Rimsky-Korsakov expanded his knowledge of woodwind and brass playing, which enhanced his abilities in orchestration. When the twenty-eight-year-old Rimsky-Korsakov married one of his composition students, the pianist Nadezhda Purgold, Mussorgsky acted as his best man.

Rimsky-Korsakov taught both at the Conservatory (1871-1905/06) and privately in his apartments. Rimsky-Korsakov was fired from the Conservatory for supporting students’ right to protest during the Russian Revolution of 1905, but a 300-student strike resulted in his restatement as a composition professor. He worked in tandem with César Cui and Alexander Glazunov to finish and orchestrate works like Borodin’s *Prince Igor*, Mussorgsky’s *Boris Godunov*, and Dargomyzhsky’s *Don Juan* opera *The Stone Guest*.

Mitrofan Belyayev (1836-1904), a timber magnate and music lover, began to sponsor weekly “quartet Fridays” called *Les Vendredis* at his home, and invited Glazunov, Rimsky-Korsakov, and Lyadov to act as selection advisors for his new publishing house in Leipzig (M. P. Belaieff, 1885-present, now based in Hamburg). This provided the first opportunity for Russian composers to secure international copyright for their printed scores. The next year, Belyayev co-founded the Russian Symphony Concerts with Rimsky-Korsakov (who conducted them for the first ten years), where works such as Mussorgsky’s *A Night on Bald Mountain*, Rimsky-Korsakov’s *Scheherazade*, *Capriccio Espagnol*, and *Russian Easter Overture*, Rachmaninoff’s *Symphony No. 1* and *The Rock*, and Tchaikovsky’s previously unheard student overture *The Storm* were premiered. The Russian Concerts were so successful that Rimsky-Korsakov led performances of works by Glinka, Glazunov, Tchaikovsky, and Lyadov at the Trocadéro for the 1889 Paris Exposition; Maurice Ravel was in the audience and dated his fascination with Russian music to these performances. Rimsky-Korsakov wrote an important textbook (*Principles of Orchestration*) that was completed in 1912 by his son-in-law, Maximilian Steinberg. He left a considerable body of original compositions, prepared works by “The Five” for performance, and shaped a generation of younger composers and musicians during his decades as an educator.

Resources

Gerald Seaman’s *Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov: A Guide to Research* (Garland, 1988) provides a thorough annotated bibliography of scholarly writing on the composer and his works. Richard Taruskin’s essay collection *Defining Russia Musically* (Princeton, 1997) and Marina Frolova-Walker’s *Russian Music and Nationalism: From Glinka to Stalin* (Yale, 2007) are essential reading for those who want explore and confront the concept of “Russianness” in music.

The Nikolai Rimsky-Korsakov Memorial Museum-Apartment, a branch of the Saint Petersburg State Museum of Theatre and Music, maintains an extensive archive relating to the composer’s life (including correspondence), hosts conferences on Russian music, and preserves the private teaching studio and salon where he completed eleven of his fifteen operas. Performance materials for the standard 1880 version of the Overture on Russian Themes may be hired from M. P. Beliaeff (Hamburg).

©2015 Laura Stanfield Prichard, Northeastern University & San Francisco Symphony

For performance material of the standard version please contact *Belaieff*, Hamburg. Reprint of a copy from the Musikabteilung der

Leipziger Städtischen Bibliotheken, Leipzig.

Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov / Николай Андреевич Римский-Корсаков

(geb. Tikhvin, 18. März [6. März] 1844 – gest. aug seinem Lubesker Anwesen nahe Luga, 21. Juni [8. Juni] 1908)

Ouvertüre über drei russische Themen

Komponiert 1855

Balakirev dirigierte die Premiere dieser frühen Version im Jahr 1866. Sie blieb bis 1954 unveröffentlicht, als sie in Band 20 der Gesamtausgabe des Komponisten (Moscow, Platte M. 23893) veröffentlicht wurde.

Revidiert 1880

Diese Standardversion der Komposition wurde am 8. Mai 1880 unter Leitung des Komponisten in Moskau uraufgeführt und von M.P. Belaieff im Jahr 1886 veröffentlicht.

Der Komponist veröffentlichte ebenfalls eine Fassung für Klavier vierhändig im Jahr 1886.

Vorwort

Diese frühe Ouvertüre lässt den Einfluss von Mily Balakirev (1837 - 1910), Rimsky - Korsakows Mentor und Freund erkennen, der einen wichtigen moralischen und erzieherischen Rückhalt in Rimsky Korsakows jugendlichen Tagen als Offizier der russischen Marine darstellte.

Obwohl der Komponist zweihundert Kilometer von St. Petersburg entfernt geboren wurde und nie zuvor die See gesehen hatte, trat er dem Kadettenkorps der Marine bei. Während seiner Studien zu dieser Zeit (vom zwölften bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr) erhielt er seine ersten Klavierstunden. Er besuchte Opern und Orchesteraufführungen und nahm schließlich Piano - und Kompositionsunterricht bei dem französischen Pianisten Théodore Canillé (bekannt unter dem Namen Feodor Kanille). Diese privaten Treffen (1859 - 61) wurden auch später weitergeführt und waren für den jungen Mann eine gute Gelegenheit, Klavierduette zu spielen. Canillé stellte ihn Mily Balakirev, César Cui und Modest Musorgsky (der noch keine dreissig Jahre alt war) vor. Rimsky Korsakow schrieb später: „Mit welcher Freude ich den ‚Pro- fidiskussionen‘ über Instrumentation, Aussetzen der Stimmen usw. lauschte! Und ständig sprach man über die aktuellen musikalischen Ereignisse. Ich war unvermittelt in eine neue Welt geworfen, mir unbekannt, von der ich zuvor nur in den Diskussionen meiner dilettantischen Freunde gehört hatte.“ Balakirev hatte Rimsky - Korsakow unter seine Fittiche genommen. Manchmal unterbrach er seinen Schützling und komponierte dessen gerade entstehenden Werke improvisatorisch um. Obwohl Rimsky Korsakow später diese Angewohnheit als zudringlich empfand, pries er Balakirevs Talent als Kritiker, Coach und Improvisator in seinen Memoiren. Er erinnert sich: „Ein Schüler wie ich es war musste Balakirev eine vorgeschlagene Komposition bereits in ihrer embryonalen Stadium vorlegen, und waren es auch nur die ersten vier oder acht Takte. Balakirev machte unverzüglich Korrekturen und zeigte, wie man einen solchen Keim umgestalten könne; er kritisierte das Machwerk, pries und bejubelte dann die ersten zwei Takte, bevor die nächsten beiden zensiert und lächerlich gemacht wurden. Balakirev setzte alles daran, dass der Schöpfer selbst sein Werk abscheulich finde.“

Während seiner dreissig Monate als Seekadett auf dem Klipper Almas ab den späten 1862 Jahren bis in den Mai 1856 kaufte sich der angehende Komponist ein Klavier, las Berlioz Abhandlung über Orchestration und vollendete die Sätze I, II und IV einer Symphonie in Es -Dur (die er an Balakirev sandte, der ihn durch regelmässige Korrespondenz zum Weiter- machen ermutigte). Seine Landgänge in London, Rio de Janeiro oder New York, Boston, Washington oder San Francisco in Amerika (während der dunkelsten Tage des Amerikanischen Bürgerkriegs) nutzte er, um sich Partituren zu beschaffen. Einer der grössten öffentlichen Attraktionen der 1863er Saison in New York war der Russische Ball, der zu Ehren der Offiziere der russischen Flotte am 5. November gegeben wurde.

Zurück in St. Petersburg litt er unter dem Gefühl, dass seine stundenlangen Verwaltungstätigkeit und die lange Abwesenheit vom musikalischen Leben sein Verlangen zu komponieren gedämpft hatte. Dennoch schrieb er ein Scherzo und vollendete die neue Orchestrierung seiner Symphonie, nachdem Balakirev versprochen hatte, sie im Dezember aufzuführen. Konstantin Ljadov (der Vater des Komponisten und Musiktheoretikers Anatoly Ljadov) leitete eine weitere Aufführung des Werkes im März 1866.

Daraufhin begann der junge Komponist mit der Arbeit an einer Symphonie in h - Moll, liess sie jedoch liegen, nachdem er erkannt hatte, dass sie zuviel Ähnlichkeiten mit Beethovens Neunter habe.

Ouvertüre über drei russische Themen

Zwei Früchte der frühen Schaffensperiode von Rimsky Korsakow waren seine Ouvertüre über drei russische Themen (1866), unmittelbar inspiriert von Balakirevs Ouvertüre über drei russische Volkslieder und eine Fantasia über serbische Themen, die in einem Konzert uraufgeführt wurde, das Balakirev für die Deligierten des slawischen Kongresses 1867 veranstaltete.

Tschaikowsky lobte die Fantasia für ihre „bezaubernde Orchesterierung ... ihre strukturelle Neuartigkeit und vor allem für die Frische ihrer rein russischen harmonischen Wendungen ... die Herrn Rimsky Korsakow ohne Zögern als ein bemerkenswertes symphonisches Talent ausweisen.“ In seiner Besprechung des gleichen Ereignisses prägte der nationalistische Kritiker Wladimir Stassow (1824 - 1906) den Begriff „Mächtiges Häuflein“ (Moguchaya kuchka oder die „russischen Fünf“) für den Kreis um Balakirev und bestätigte Rimsky - Korsakow öffentlich als Mitglied des Kreises. Alexander Borodin befreundete sich mit dem Komponisten, der hurtig die erste Fassung von Sadko schrieb (von Musorgsky übernommen im Jahr 1867) und seine Zweite Symphonie, untertitelte mit Antar (1868). Diese Werke festigten seinen Ruf als brillanter Orchestrator und ebneten ihm den Weg in ein Leben als Berufsmusiker.

Balakirevs Ouvertüre von 1858 war bedeutend kürzer. Sie enthält die Lieder Die Silberbirke, Auf dem Feld steht eine Birke (adaptiert im 4/4 - Takt zwanzig Jahre später als prominentes Schluss thema in Tschaikowskys Symphonie Nr.4) und Beim Fest (zitiert von Tschaikowsky im vierten Bild von Petruschka). Rimsky - Korsakows zwanzigminütige Ouvertüre, die Anatoly Ljadov gewidmet ist, beginnt mit einer langsamen Einleitung, die das erste Thema vorstellt: das weihnachtliche Wahrsagelied Уж как

tebe слава Боже” [bezogen auf seinen Refrain: Slava/Glorie]. Die gleiche Melodie zitierte Beethoven im Scherzo seines zweiten „Rasumovsky“ Quartetts (Streichquartett No.8, op.59, Nr.2, 1806), und Mussorgski integrierte es in die Krönungsszene seiner Oper Boris Gudonow (1869). Beethoven entdeckte das Lied in der gleichen Anthologie von Volksliedern, die auch Balakirev besaß (Lvov und Pratschs Russkiye narodniye pesni, 1790). Beethovens Kopie war ein Geschenk des Grafen Rasumovsky, des russischen Botschafters in Wien; Balakirev verlieh seine Kopie an Rimsky - Korsakow und Mussorgsky.

Das „Slava“ - Thema wird erweitert und durchgeführt bis zum Beginn von “У vorot, vorot” [U vorot, vorot/am Tor], eine Melodie, die modernen Zuhörern als zentrale Episode aus Tschaikowskys 1812 Ouvertüre (1880) bekannt sein dürfte. Dieses zweite Thema wird schneller gespielt, inmitten eines kleinen Sets von Variationen, und wird vom finalen Thema “На Иванушка кафта” [Na Ivanushka kaftan/Der kleine Iwan trägt einen langen Kaftan] abgelöst., das später von Tschaikowsky im Tanz der Wachleute aus dem vierten Akt seiner Oper Der Oprichnik verwendet wurde. Rimsky Korsakow beschliesst sein Werk mit einer meisterhaften Wiederaufnahme aller drei Melodien, raffiniert und vielfältig kombiniert. Das Werk endet mit dem „Slava“ - Thema, das sich aus einem langen, gedämpften Wispern in einer Vivace des gesamten Orchesters emporarbeitet, das von den Blechbläsern unterstrichen wird. Die Besetzung besteht aus zwei Flöten, Oboen, Klarinetten in A und Fagotte, vier Hörner in F, zwei Trompeten in B, drei Posaunen, Tuba, Pauken, Tam- burin, Harfe (ad lib.) und Streicher).

Wachsender Erfolg

1871 teilte sich Rimsky Korsakow eine Wohnung mit Mussorgsky, und sie mußten einen Zeitplan zur Benutzung des Klaviers erstellen, während der andere bei der Arbeit war. Völlig überraschend kam das Angebot von Mikhail Azan- chevsky (dem dritten Direktor des St. Petersburgers Konservatoriums) an den „Amateur“ Rimsky - Korsakow, die Stelle eines Professors für Komposition zu übernehmen. Ebenso bot man ihm an, das Orchester des Konservatoriums zu leiten. Nach Rücksprache mit Balakirev kündigte er seine Verpflichtung bei der Marine, wurde aber vom Grossherzog Kons- tantin in Versuchung geführt, der ihm anbot, nebenher Inspektor des Marineorchesters zu werden. Durch diese zivile Aufgabe konnte Rimsky Korsakow seine Kenntnisse über Holzbläser und Blechbläser erweitern, was seinen Fähigkeiten als Orchestrator zu Gute kam. Als der 28 - jährige Rimsky - Korsakow seine Kompositionsstudentin Nadezhda Purgold heiratete, war Mussorgsky sein Trauzeuge.

Rimsky - Korsakow lehrte sowohl am Konservatorium (1871-1905/06) wie auch in seinen Wohnungen. Während der rus- sischen Revolution von 1905 warf man ihn aus dem Konservatorium, weil er Studenten unterstützt hatte, die auf ihr Recht auf Protest bestanden, aber ein Streik von 300 Studenten sorgte dafür, dass er als Lehrer für Komposition wiedereinge- setzt wurde.

Gemeinsam mit César Cui und Alexander Glazunov machte er sich daran, Werke wie Borodins Fürst Igor, Mussorgskys Boris Godunov und Dargomyshskis Don Juan - Oper Der steinerne Gast zu orchestrieren oder zu vollenden.

Mitrofan Belaieff, ein Zinnmagnat und Musikliebhaber, begann, seine wöchentlichen „Quartett - Freitags“, genannt Les Vendredis in seinem Anwesen zu veranstalten, und er lud Glazunov, Rimsky - Korsakow und Ljadov ein, als Ratgeber für sein neues Verlagshaus in Leipzig (M. P. Belaieff, 1885-heute, heute in Hamburg) zu fungieren. Dies eröffnete für russi- sche Komponisten zum ersten Mal die Gelegenheit, sich für ihre gedruckten Partituren ein internationales Copyright zu sichern . Im Jahr darauf gründete Belaieff gemeinsam mit Rimsky - Korsakow die Russischen Symphoniekonzerte (der sie in den ersten zehn Jahren selbst dirigierte), bei denen Werke wie Mussorgskys Nacht auf dem Kahlen Berge, Rimsky - Korsakows Scheherazade, Capriccio Espagnol und Russische Ostern, Rachmaninows Symphonie Nr.1 und Der Fels und Tschaikowskys bisher nicht gehörte Studentenouvertüre Der Sturm ihre Uraufführung erlebten. Diese Konzertreihe war so erfolgreich, dass Rimsky Korsakow Werke von Glinka, Glazunov, Tschaikowsky und Ljadov im Trocadéro anlässlich der Pariser Weltausstellung von 1889 dirigierte; Maurice Ravel bewies seine Faszination für die russische Musik durch seinen Besuch der Konzerte.

Rimsky - Korsakow verfasste ein wichtiges Theoriebuch (Prinzipien der Orchestrierung), das 1912 von seinem Schwie- gersohn Maximilian Steinberg vollendet wurde. Er hinterliess ein beachtliches Oeuvre an Originalkompositionen, berei- tete Werke für „Die Fünf“ zur Aufführung vor und formte eine ganze Generation von jungen Komponisten und Musikern während seiner Zeit als Musikerzieher.

Quellen

Gerald Seamans Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov: A Guide to Research (Garland, 1988) stellt eine gründliche kom- mentierte Bibliographie von akademischen Schriften über den Komponisten und sein Werk zusammen. Defining Russia Musically (Princeton, 1997) und Marina Frolova-Walker’s Russian Music and Nationalism: From Glinka to Stalin (Yale, 2007) sind grundlegende Schriften für diejenigen, die sich tiefer in das Konzept des „Russianismus“ in der Musik einar- beiten wollen.

Das Nikolai Rimsky-Korsakov Memorial Museum, eine Abteilung des Staatsmuseums für Theater und Musik in St. Pe- tersburg, unterhält ein umfangreiches Archiv zum Leben des Komponisten (darunter auch seine Korrespondenz), veran- staltet Konferenzen über russische Musik und pflegt den privaten Salon und den Unterrichtsraum, in denen der Komponist elf seiner fünfzehn Opern vollendete.

©2015 Laura Stanfield Prichard, Northeastern University & San Francisco Symphony

Aufführungsmaterial für die Standardversion ist von *Belaieff*, Hamburg, zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars der Musikabteilung der Leipziger Städtischen Bibliotheken, Leipzig.