

155th
ANNIVERSARY

OF THE MOSCOW
TCHAIKOVSKY
CONSERVATORY

TCHAIKOVSKY

◆
**EARLY
GRAMOPHONE
RECORDINGS**

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (1840–1893)

Early Gramophone Recordings

The Queen of Spades,

fragments of the opera

Recorded in 1906-1907

- [1] Herman's arioso "I don't even know her name" (Act 1, Scene 1) 2.34
Alexander Davydov, tenor
Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev
3-22550 (4975L)
- [2] Herman's arioso "You will receive your death blow"
(The Storm Scene) (Act 1, Scene 1) 2.16
Alexander Davydov, tenor
Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev
3-22568 (4972L)
- [3] Duet of Liza and Polina "Tis Evening" (Act 1, Scene 2) 2.53
Marianna Cherkasskaya, soprano, Nina Panina, mezzo-soprano
Piano, Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev
24460 (4967L)
- [4] Polina's romance "Lovely lady friends" (Act 1, Scene 2) 2.25
Nina Panina, mezzo-soprano
Piano (pianist unknown)
2-23106 (4968L)

5	Polina's recitative and Russian song (Act 1, Scene 2)	1.57
	Nina Panina, mezzo-soprano Chorus and Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev 2-23122 (4991L)	
6	Liza's arioso "Why these tears" (Act 1, Scene 2)	3.01
	Renée Radina-Figner, soprano Accompanying orchestra X-2-63035 (6429L)	
7	Scene of Liza and Herman (Herman's entrance in Liza's bedroom) (Act 1, Scene 2).	3.06
	Marianna Cherkasskaya, soprano, Alexander Davydov, tenor Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev 24462 (4978L)	
8	Herman's arioso "Forgive me, celestial creature" (Act 1, Scene 2).	2.43
	Alexander Davydov, tenor Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Bruno Seidler-Winkler 2-22817 / (2972L)	
9	Yeletsky's aria "I love you" (Act 2, Scene 3)	2.34
	Oscar Kamionsky, baritone Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Bruno Seidler-Winkler 2-22756 / (2961L)	
10	Duet of Prilepa and Milovzor "My tender friend" (Act 2, Scene 3).	2.27
	Marianna Cherkasskaya, soprano, Nina Panina, mezzo-soprano Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev 24455 (4966L)	

- [11] Herman's entrance in the Countess's bedroom (Act 2, Scene 4) 3.13
 Alexander Davydov, tenor
 Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev
 3-22570 (4974L)
- [12] The Countess's song (Act 2, Scene 4) 3.11
 Nina Panina, mezzo-soprano
 Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev
 2-23108 (4989L)
- [13] Liza's arioso "I am worn out by grief" (Act 3, Scene 6) 3.05
 Marianna Cherkasskaya, soprano
 Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev
 2-23121 (4964L)
- [14] Liza's scene "And what if the midnight chimes the answer" (Act 3, Scene 6) . . . 2.20
 Marianna Cherkasskaya, soprano
 Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev
 2-23105 (4965L)
- [15] Duet of Liza and Herman "You have come..."
 "Oh yes, my sufferings are over" (Act 3, Scene 6) 2.49
 Marianna Cherkasskaya, soprano, Alexander Davydov, tenor
 Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev
 24463 (4980L)
- [16] Finale of Scene 6 and Scene of Herman's madness (Act 3, Scene 6) 3.15
 Marianna Cherkasskaya, soprano, Alexander Davydov, tenor
 Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev
 24457 (4981L)

- [17] Tomsy's song "If darling girls could fly..." (Act 3, Scene 7) 2.17
 Vladimir Kastorsky, bass
 Chorus and Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev
 3-22554 (4992L)
- [18] Herman's aria "What is our life? A game!" (Act 3, Scene 7) 2.22
 Alexander Davydov, tenor
 Orchestra of Gramophone Co. Ltd. Conductor Ivan Arkadiev
 3-22569 (4973L)
- Bonus track:*
- [19] 1812 Festival Overture, Op. 49. 9.00
 Symphony orchestra. Conductor Max Roth
 Brilliant Sonderklasse 7440-7441
- Archive recordings 1906-1907 ([1] – [18]) and 1930s ([19])

Sound restoration: Elena Doinikova, Elena Sych, Ekaterina Chizhik
 Mastering: Elena Doinikova
 Engineer: Igor Solovyov
 Design: Alexei Gnisyuk
 Executive producer: Eugene Platonov

The Moscow Conservatory expresses special gratitude to Vladimir Timokhov and
 Grigory Kachurin for providing the rare recordings from their collections

© & © 2021 The Moscow Tchaikovsky Conservatory
 All rights reserved

It is no exaggeration to say that the recordings on this CD are unique. This is *The Queen of Spades* recorded by Gramophone Co. Ltd. in St. Petersburg in 1906 and 1907. It was the only experience of sequential recording of the opera in pre-revolutionary Russia, and even after the revolution, it was not repeated soon: the next audio recording of *The Queen of Spades* appeared in the Soviet Union as late as in 1937.

The Queen of Spades was a part of the series of recordings of operas and operettas undertaken by the UK-based Gramophone Co. Ltd. between 1906 and 1908. In 1907, Ruggiero Leoncavallo's *Pagliacci* was recorded at La Scala in Milan, and Johann Strauss's operetta *The Bat* was recorded in Germany by the artists of the Berlin Court Opera. A year later, recordings of two French operas – *Carmen* by Georges Bizet and *Faust* by Charles Gounod – were released.

It took three or four sessions to record *The Queen of Spades*. It was released on 18 records that were 2 to 4 minutes long with a total running time of about 45 minutes. Judging by the inscriptions on the covers of the records, they were released by the St. Petersburg and Riga branches of Gramophone. Subsequently, some numbers from the series were re-released by another label, Exelsior Concert Record (Chicago - Paris - London).

The recording of *The Queen of Spades* preserved the sound of the voices of the best Mariinsky Theater soloists of the early 20th century.

So, Alexander Davydov (1872-1944), the performer of the part of Herman, was one of the leading soloists of the Mariinsky Theater at the beginning of the 20th century and sang the parts of both lyric and heroic tenors (from Lensky in *Eugene Onegin* to

Sigmund in *The Valkyrie*). Herman's part was one of the main ones in his repertoire – he made his debut as Herman at the Mariinsky Theater in 1900.

According to music critic Eduard Stark, Davydov's beautiful timbre “was the right one to convey the bits of the part, which, like the scene in Liza's bedroom, are filled with charming, captivating lyricism, which is a peculiar feature of Tchaikovsky's genius. In order to convey it with the proper expressiveness, one should have a particularly delicate flair – and Davydov did have it, one should have a very good ear for music, and Davydov did have it, a well-developed one, in full measure.”

Comparing Nikolai Figner, the first performer of the part of Herman, with Davydov, Stark preferred the latter: “Davydov's Herman was more significant than Figner's one. Firstly, he was simpler, lacking that tinge of melodrama, which was no stranger to Figner's performance. Secondly, musically, he went further in the sense of revealing the character through subtler, more insightful, more expressive shades of musical speech.”

The noble restraint of performance, the beauty of the timbre, the freedom and density of Davydov's voice over the entire range are conquering despite the technical imperfections of the recording.

Davydov's partner performing as Liza is Marianna Cherkasskaya (1876–1934), an owner of “a truly dramatic soprano of very good quality, with a large range, distinguished by full sound in all registers, with free <...> high notes, without any roughness, and a pleasant timbre,” as Eduard Stark noted.

The recording of *The Queen of Spades* proves the accuracy of the comment made by the singer's contemporary. The lyricism of her performance and, at the same time, the absence of affectation, and the natural sound of her voice in all registers are especially noticeable in the aria "I am worn out by grief."

In one of the fragments of the opera, Liza's arioso "Why these tears," we hear the voice of another singer, soprano Renée Radina-Figner (1872–1944). In the early twentieth century, she was at the top of her short but vibrant career and frequently appeared in domestic and European – German and Austrian – theaters.

The mezzo-soprano parts of Polina and the Countess performed by Nina Panina (Panafutina, 1870–1941) are expressive and unusual. In comparison with modern interpretations, her singing in Polina's romance and the Countess's song is emphatically even, dispassionate, lacking any shade of mannerism.

The low male voices on the recording – Oscar Kamionsky (1869–1917) and Vladimir Kastorsky (as Tomsky, 1870–1948), adequately complement the ensemble of soloists. In the early 1900s, both singers were on the height of their all-Russian glory, thanks, in part, to their numerous recordings. The performing manner of the lyric baritone Kamionsky (as Yeletsky) is expressive in an Italian way. The timbre of his voice sounding equally strong throughout the entire range (especially in the upper register) is close to the dramatic tenor. In contrast, the voice of Vladimir Kastorsky in Tomsky's song sounds like the bass-baritone. On both recordings, Ye-

letsy's aria and Tovsky's song, the tempo is quicker and more energetic than that we are used to.

At first glance, the participation of the conductors Ivan Arkadiev (1872–1946) and Bruno Seidler-Winkler (1880–1960) may look like a mystery. Unlike the soloists, they did not serve either at the Mariinsky Theater or at the Imperial Theaters in general. By the time of the release of *The Queen of Spades* records, Arkadiev had only been noted as a conductor at the St. Petersburg Kononov Hall. The choice of Arkadiev as the head of the orchestra on the recordings of 1906 and 1907 is to some extent clarified by the Gramophone catalog: most of the records of the early 20th century with the famous Russian singers Feodor Chaliapin, Vladimir Kastorsky, Antonina Nezhdanova and others, feature him as a conductor. Such a service record and his extensive experience with Gramophone obviously influenced the choice of the conductor for *The Queen of Spades* recordings. For the same reason, the German conductor Bruno Seidler-Winkler was chosen for several numbers – in the 1900s, apart from being involved in many Gramophone recordings, he also headed the company's German branch.

The bonus track is a rare recording of Tchaikovsky's *1812 Festival Overture* conducted by Max Roth. It was originally released in the 1920s or the 1930s by the German label Brilliant Sonderklasse.

Olesya Bobrik, Ph.D. in History of Arts

Oscar Kamionsky,
baritone
Оскар Камионский,
баритон

Nina Panina,
mezzo-soprano
Нина Панина,
меццо-сопрано

Vladimir Kastorsky, bass
Владимир Касторский, бас

Edition
Richardt
St. Petersburg.
315

Касторский
6.

М. В. ВЕЛЮДСКИЙ.

Alexander Davydov,
tenor
Александр Давыдов,
тенор

Marianna
Cherkasskaya,
soprano
Марианна
Черкасская,
сопрано

Renée Radina-Figner, soprano
Рене Радина-Фигнер, сопрано

Запись, представленная на этом диске, является без преувеличения уникальной. Это опера «Пиковая дама», записанная фирмой «Граммофон» в Санкт-Петербурге в 1906-1907 годах. Опыт последовательной записи оперы оказался в дореволюционной России единственным, да и после революции был повторён не скоро: следующая аудиозапись «Пиковой дамы» появилась в Советском Союзе лишь в 1937 году.

«Пиковая дама» вошла в серию записей опер и оперетт, предпринятых компанией «Граммофон» («The Gramophone Co. Ltd.») в 1906-1908 годах. В 1907 году в миланском «Ла Скала» была записана опера «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, а в Германии силами артистов Берлинской придворной оперы – оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь». Годом позже появились записи двух французских опер – «Кармен» Жоржа Бизе и «Фауста» Шарля Гуно.

Запись «Пиковой дамы» была осуществлена за 3-4 сеанса. Она вышла на 18 пластинках продолжительностью от 2 до 4 минут с общей длительностью звучания около 45 минут. Судя по надписям на обложках пластинок, они были выпущены петербургским и рижским отделениями фирмы «Граммофон». Впоследствии отдельные номера из этой серии перевыпускались и под другим лейблом – «Exelsior concert record» (Чикаго – Париж – Лондон).

Запись «Пиковой дамы» сохранила звучание голосов лучших солистов Мариинского театра начала XX века. Исполнитель партии Германа Александр Давыдов (1872-1944) в начале XX века был одним из ведущих солистов Мариинского

театра, выступавшим в амплу как лирического, так и героического тенора (от Ленского в «Евгении Онегине» до Зигмунда в «Валькирии»). Партия Германа являлась одной из главных в его репертуаре, – именно в ней он дебютировал в Мариинском театре в 1900 году. По словам музыкального критика Эдуарда Старка, прекрасный тембр Давыдова «как нельзя лучше подходил для передачи тех мест партии, которые, как сцена в спальне Лизы, проникнуты очаровательным подкупающим лиризмом, составляющим своеобразную особенность гения Чайковского. Для того чтобы передавать его с должной выразительностью, надо иметь особо тонкое чутьё – и Давыдов им обладал, надо быть очень музыкальным, и – музыкальностью, остро развитой, Давыдов отличался в полной мере». Сравнивая первого исполнителя партии Германа Николая Фигнера с Давыдовым, Старк делал выбор в пользу второго: «Герман у Давыдова был значительнее, нежели у Фигнера. Он, во-первых, был проще, без того налёта мелодраматизма, которого не чуждо было исполнению Фигнера. Во-вторых, углубляясь в музыку, он шёл дальше в смысле раскрытия образа через более тонкие, глубоко продуманные, более выразительные оттенки музыкальной речи». Благородная сдержанность исполнения, красота тембра, свобода и плотность звучания голоса Давыдова на всём диапазоне покоряют даже несмотря на технические несовершенства записи.

Партнёршей Давыдова выступает исполнительница партии Лизы Марианна Черкасская (1876-1934), обладательница «настоящего драматического сопрано очень хорошего качества, большого диапазона, отличавшегося полнотой звучания во всех регистрах, со свободными <...> верхами, без всякой резкости,

приятного тембра» (Эдуард Старк). Запись «Пиковой дамы» убеждает в точности этого свидетельства современника певицы. Лирическая наполненность её исполнения и, вместе с тем, отсутствие аффектации, естественность звучания голоса во всех регистрах особенно ощутимы в её арии «Ах, истомилась, устала я». В одном из фрагментов оперы – ариозо Лизы «Откуда эти слёзы» – звучит голос другой певицы, сопрано Ренэ Радиной-Фигнер (1872-1944). В начале XX века она была на вершине своей короткой, но яркой карьеры, активно гастролируя как в отечественных, так и в европейских (немецких и австрийских) театрах.

Выразительно и необычно исполнение партий меццо-сопрано, Полины и Графини, Ниной Паниной (Панафутиной, 1870-1941). В сравнении с современными интерпретациями её пение и в романсе Полины, и в песенке Графини звучит подчёркнуто ровно, бесстрастно, без какого-либо оттенка манерности.

Представленные на записи низкие мужские голоса, Оскар Камионский (1869-1917) и Владимир Касторский (Томский, 1870-1948), достойно дополняют ансамбль солистов. Оба певца в начале 1900-х годов были в рассвете всероссийской славы, в том числе, благодаря многочисленным записям на пластинки. Манера исполнения лирического баритона Камионского (Елецкий) по-итальянски экспрессивна, тембр его голоса, свободный на всем диапазоне (особенно в верхнем регистре), близок к драматическому тенору. В противоположность ему, голос Владимира Касторского в песенке Томского звучит как бас-баритон. На обеих записях, арии

Елецкого и песенки Томского, обращает на себя внимание темп, более подвижный и энергичный, чем это привычно современному слушателю.

Загадкой на первый взгляд выглядит участие в записи дирижёров Ивана Аркадьева (1872-1946) и Бруно Зейдлера-Винклера (1880-1960). В отличие от солистов, они не служили ни в Мариинском театре, ни в Императорских театрах вообще. Ко времени выпуска пластинок «Пиковой дамы» послужной список И. П. Аркадьева включал лишь работу в качестве дирижёра в петербургском Зале Кононова. Выбор Аркадьева как руководителя оркестра на записи 1906-1907 годов в какой-то мере проясняет каталог фирмы «Граммофон»: на большинстве пластинок начала XX века с участием знаменитых русских певцов, Фёдора Шаляпина, Владимира Касторского, Антонины Неждановой и других в качестве дирижёра выступает именно он. Очевидно, такая специализация и большой опыт сотрудничества с «Граммофоном» повлияли на выбор его для записи «Пиковой дамы». По той же причине для нескольких номеров был выбран немецкий дирижёр Б. Зейдлер-Винклер — в 1900-х годах он не только участвовал во многих записях «Граммофона», но и являлся руководителем его немецкого отделения.

В качестве бонуса к «Пиковой даме» добавлена редкая запись Торжественной увертюры Чайковского «1812 год» под управлением дирижёра Макса Рота, выпущенная в 1920-1930-х годах немецкой фирмой «Brillant Sonderklasse».

Олеся Бобрик, кандидат искусствоведения

ПЁТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)

Ранние граммофонные записи

Пиковая дама

фрагменты оперы

Записи 1906-1907 годов

- [1] Ариозо Германа «Я имени её не знаю» (1 Акт, 1 к.) 2.34
Александр Давыдов, тенор
Оркестр Акционерного Общества «Граммофон». Дирижёр Иван Аркадьев
3-22550 (4975L)
- [2] Ариозо Германа «Получишь смертельный удар ты»
(Сцена бури) (Акт 1, 1 к.) 2.16
Александр Давыдов, тенор
Оркестр Акционерного Общества «Граммофон». Дирижёр Иван Аркадьев
3-22568 (4972L)
- [3] Дуэт Лизы и Полины «Уж вечер» (1 Акт, 2 к.) 2.53
Марианна Черкасская, сопрано, Нина Панина, меццо-сопрано
Фортелиано, Оркестр Акционерного Общества «Граммофон»
Дирижёр Иван Аркадьев
24460 (4967L)
- [4] Романс Полины «Подруги милые» (1 Акт, 2 к.) 2.25
Нина Панина, меццо-сопрано
Фортелиано (пианист неизвестен)
2-23106 (4968L)

- 5 Речитатив и русская песня Полины (1 Акт, 2 к.) 1.57
 Нина Панина, меццо-сопрано
 Хор и Оркестр Акционерного Общества «Граммифон». Дирижёр Иван Аркадьев
 2-23122 (4991L)
- 6 Ариозо Лизы «Откуда эти слёзы» (1 Акт, 2 к.) 3.01
 Рене Радина-Фигнер, сопрано
 Акк. оркестр
 X-2-63035 (6429L)
- 7 Сцена Лизы и Германа (Выход Германа в спальне Лизы) (1 Акт, 2 к.) 3.06
 Марианна Черкасская, сопрано, Александр Давыдов, тенор
 Оркестр Акционерного Общества «Граммифон». Дирижёр Иван Аркадьев
 24462 (4978L)
- 8 Ариозо Германа «Прости, небесное создание» (1 Акт, 2 к) 2.43
 Александр Давыдов, тенор
 Оркестр Акционерного Общества «Граммифон»
 Дирижёр Бруно Зейдлер-Винклерь
 2-22817 / (2972L)
- 9 Ария Елецкого «Я вас люблю», (2 Акт, 3 к.) 2.34
 Оскар Камионский, баритон
 Оркестр Акционерного Общества «Граммифон»
 Дирижёр Бруно Зейдлер-Винклерь
 2-22756 / (2961L)
- 10 Дуэт Прилепы и Миловзора «Мой миленький дружок» (2 Акт, 3 к.) 2.27
 Марианна Черкасская, сопрано, Нина Панина, меццо-сопрано
 Оркестр Акционерного Общества «Граммифон». Дирижёр Иван Аркадьев
 24455 (4966L)

- 11 Выход Германа в спальню Графини (2 Акт, 4 к.) 3.13
Александр Давыдов, тенор
Оркестр Акционерного Общества «Граммфон». Дирижёр Иван Аркадьев
3-22570 (4974L)
- 12 Песенка Графини (2 Акт, 4 к.) 3.11
Нина Панина, меццо-сопрано
Оркестр Акционерного Общества «Граммфон». Дирижёр Иван Аркадьев
2-23108 (4989L)
- 13 Ариозо Лизы «Ах, истомилась, устала я» (3 Акт, 6 к.). 3.05
Марианна Черкасская, сопрано
Оркестр Акционерного Общества «Граммфон». Дирижёр Иван Аркадьев
2-23121 (4964L)
- 14 Сцена Лизы «А если мне в ответ» (3 Акт, 6 к.) 2.20
Марианна Черкасская, сопрано
Оркестр Акционерного Общества «Граммфон». Дирижёр Иван Аркадьев
2-23105 (4965L)
- 15 Дуэт Лизы и Германа «Ты здесь...»
«О да, миновали страдания» (3 Акт, 6 к.) 2.49
Марианна Черкасская, сопрано, Александр Давыдов, тенор
Оркестр Акционерного Общества «Граммфон». Дирижёр Иван Аркадьев
24463 (4980L)
- 16 Финал 6 картины и сцена сумасшествия Германа (3 Акт, 6 к.). 3.15
Марианна Черкасская, сопрано, Александр Давыдов, тенор
Оркестр Акционерного Общества «Граммфон». Дирижёр Иван Аркадьев
24457 (4981L)

- [17] Песня Томского «Если б милые девицы...» (3 Акт, 7 к.) 2.17
Владимир Касторский, бас
Хор и Оркестр Акционерного Общества «Граммофон»
Дирижёр Иван Аркадьев
3-22554 (4992L)
- [18] Ария Германа «Что наша жизнь – игра» (3 Акт, 7 к.) 2.22
Александр Давыдов, тенор
Оркестр Акционерного Общества «Граммофон». Дирижёр Иван Аркадьев
3-22569 (4973L)
- Бонус:*
- [19] **Торжественная увертюра «1812 год», Ор. 49** 9.00
Симфонический оркестр. Дирижёр Макс Рот
Brillant Sonderklasse 7440-7441

Архивные записи 1906-1907 ([1] – [18]) и 1930-х ([19]) годов

Реставраторы: Елена Дойникова, Елена Сыч, Екатерина Чижик
Инженер: Игорь Соловьёв
Дизайн: Алексей Гнисюк
Исполнительный продюсер: Евгений Платонов

*Московская консерватория выражает особую благодарность
Владимиру Тимохову и Григорию Качурину за предоставление
редких записей из своих коллекций.*

© & © 2021 Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского
Все права защищены

SMCCD 0305

ADD

MONO

TT: 58.43

TCHAIKOVSKY. Early Gramophone Recordings

The Queen of Spades, fragments of the opera

Marianna Cherkasskaya, soprano

Renée Radina-Figner, soprano

Nina Panina, mezzo-soprano

Alexander Davydov, tenor

Oscar Kamionsky, baritone

Vladimir Kastorsky, bass

Chorus and Orchestra of Gramophone Co. Ltd.

Conductors **Ivan Arkadiev**, **Bruno Seidler-Winkler**

Archive recordings 1906-1907

1812 Festival Overture, Op. 49

Symphony orchestra

Conductor Max Roth

Archive recording 1930s

Sound restoration: Elena Doinikova, Elena Sych, Ekaterina Chizhik

Mastering: Elena Doinikova. Engineer: Igor Solovyov. Design: Alexei Gnisyuk

Executive producer: Eugene Platonov

The Moscow Conservatory expresses special gratitude to Vladimir Timokhov and Grigory Kachurin for providing the rare recordings from their collections

© & © 2021 The Moscow Tchaikovsky Conservatory

All rights reserved