

BASSOON CONCERTOS

VIVALDI • WEBER • JOLIVET

RODION TOLMACHEV

bassoon

Mariinsky Theatre Orchestra
Conductor IVAN STOLBOV

Как самостоятельный музыкальный инструмент фагот появился в европейской музыке во второй половине XVII столетия. Композиторы эпохи барокко сочиняли для него сольные и ансамблевые произведения, но особую приверженность проявил к фаготу Антонио Вивальди, выделив его среди других духовых инструментов. Музыка для фагота занимает в творческом наследии итальянского мастера второе место после скрипичной (если для солирующей скрипки с оркестром он написал более 250 концертов, то фаготных концертов сохранилось около 40). Вивальди писал музыку для инструмента довольно скромного диапазона (основные усовершенствования фагота были еще впереди), при этом эффектно выделяющегося на фоне струнного сопровождения; композитор поручал солисту и весьма затейливые виртуозные пассажи, и протяженное звучание выдержанных нот, и певучие лирические кантилены. Именно в концертах Вивальди фагот впервые получил свое индивидуальное, запоминающееся «лицо» в разноголосом хоре оркестровых инструментов.

В дальнейшем первенство по вниманию к духовым инструментам перешло к немецким композиторам и инструментальным мастерам. Глубокий интерес к различным тембрам духовой группы проявлял Карл Мария фон Вебер – один из создателей романтического оперного театра и нового, красочного стиля в оркестровом звучании. Свой концерт (Веберу также принадлежит «*Andante u венгерское Рондо*» для фагота с оркестром) он написал в 1811 г. для солиста мюнхенской придворной капеллы Г.Ф. Брандта, представителя знаменитой школы Г.В. Риттера (любимого фаготиста Моцарта). В концерте фаготу аккомпанирует полный оркестровый состав с участием труб и литавр, что придает звучанию торжественный, даже несколько «репрезентативный» характер. Волей склонного к театральности автора фагот перевоплощается из энергичного, действенного героя *Allegro ma non troppo* в «лирического героя» *Adagio*; в финальном же Рондо принимает свое

более традиционное, комически-«ворчливое» обличье в стремительном беге арпеджио и пассажей.

Наибольшего усовершенствования в звучании фагота добились во Франции – менее распространенный (по сравнению с немецкой моделью) фагот французской системы и сегодня отличается более мягкой, лирической окраской тембра. Среди произведений для фагота французской школы XX века яркой оригинальностью отличается Концертино Андре Жюливе с участием арфы и фортепиано под аккомпанемент струнного оркестра. Написанное в 1952 г., когда автор (в ту пору музыкальный руководитель парижского театра «*Комеди франсез*») уже отошел от звуковых экспериментов раннего творчества в стиле Э. Вареза в сторону более чистого, прозрачного звучания, Концертино имеет четырехчастную структуру, близкую к старинной *Sonata da chiesa*. Начинаясь с выразительного речитатива фагота, музыка продолжается жизнерадостным *Allegro gioviale*, элегическое *Largo cantabile* сменяется энергичным фугато. Музыка Концертино привлекает синтезом неоклассических и джазовых элементов, блещет колористическими находками и эффектной виртуозностью сольных партий.

Фаготист **Родион Толмачёв** родился в г. Андижан (Узбекская ССР). Учился в Ташкентской консерватории, окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова и Высшую школу музыки в Ганновере (Германия). Еще будучи студентом, был принят в оркестр Мариинского театра (с 2004 г. – солист оркестра).

В 2008 г. музыкант завершил обучение в аспирантурах обоих учебных заведений, к тому времени он уже был призером множества национальных и международных состязаний: I премии Республиканского конкурса в Ташкенте (1995) и Всероссийского конкурса исполнителей на духовых инстру-

ментах им. Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге (2000), III премия Международного конкурса квинтетов немецкой телерадиокомпании ARD в Мюнхене (2001), гран-при Международного конкурса *Japan Wind and Percussion Competition* в Токио (2007) и I премии Международного конкурса фаготистов *Fernand Gillet-Hugo Fox Bassoon Competition* в Прово (США, 2008); Р. Толмачёв также был удостоен звания лауреата Международного немецкого благотворительного фонда *Gartow Stiftung*, призером фирмы *Yamaha* и лауреатом Европейского фонда культуры в Страсбурге.

В качестве солиста он выступает с оркестром Мариинского театра и другими коллективами Санкт-Петербурга, участвует в составе деревянного духового квинтета Мариинского театра. С 2010 г. является приглашенным участником *World Orchestra of Peace* под управлением В. Гергиева.

В 2012 г. на немецкой звукозаписывающей фирме *Dobringen und Grimm* вышел сольный диск Р. Толмачёва с произведениями для фагота французских композиторов.

Кларнетист и дирижер **Иван Столбов** родился в Ленинграде, учился в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова и Высшей школе музыки в Детмольде по классу кларнета, занимался на курсах камерной музыки О. Николе и А. Шиффа.

С 1999 г. – солист симфонического оркестра Мариинского театра. В качестве солиста также выступает с другими оркестрами России и зарубежьем, проводит мастер-классы в России, Германии, Финляндии, Израиле, Японии, США, Колумбии и Южной Корее. Преподает в Санкт-Петербургском музыкальном колледже им. Н.А. Римского-Корсакова. Лауреат конкурса ARD в Мюнхене в категории «духовой квинтет», обладатель гран-при Международного музыкального фестиваля в Новосибирске.

Симфоническое дирижирование И. Столбов изучал в Санкт-Петербургской консерватории под руководством А. Полищука, В. Синайского и А. Титова. В 2013 г. окончил Санкт-Петербургскую консерваторию как дирижер. С этого же года регулярно выступает с оркестром Мариинского театра; на сцене театра дебютировал в 2014 г. оперой Моцарта «*Так поступают все*».

Оркестр Мариинского театра принадлежит к старейшим симфоническим коллективам России. Его история насчитывает более двух столетий и связана с организацией первого в нашей стране музыкального театра – Санкт-Петербургской Императорской оперы. На протяжении XIX–XX вв. оркестром управляли лучшие дирижеры России, выдающиеся представители русской и западноевропейской музыки (К. Кавос, Г. Берлиоз, Э. Направник, А. Рубинштейн, П. Чайковский, К. Рихтер, А. Никиш, Г. Малер, С. Рахманинов, С. Кусевицкий, А. Коутс, Н. Малько, В. Сук, А. Пазовский, Б. Хайкин, К. Симеонов, Ю. Темирканов и многие другие). С участием оркестра Мариинского театра прошли премьеры большей части классических русских опер и балетов, а также первых постановок произведений зарубежного репертуара на русской сцене.

С приходом Валерия Гергиева на пост художественного руководителя Мариинского театра (1996) оркестр начал новую страницу своей истории – как самостоятельный симфонический коллектив он выступает с различными программами по всему миру (по версии журнала *Gramophone* в 2008 г. он вошел в двадцатку самых известных оркестров мира).

Последние годы оркестр Мариинского театра нередко выступает и записывается в камерном составе, исполняя произведения композиторов разных эпох.

Борис Мукосей

Иван Столбов
Фото – В. Барановский

Ivan Stolbov
Photo by V. Baranovsky

Родион Толмачёв
Фото – И. Столбов

Rodion Tolmachev
Photo by I. Stolbov

The bassoon emerged in European music as an original musical instrument in the second half of the 17th century. The baroque composers composed solo and ensemble pieces for it, but it was Antonio Vivaldi who demonstrated special devotion to the bassoon, distinguishing it among the other woodwind instruments. Music for the bassoon ranks second in the Italian master's heritage after violin music (he wrote more than 250 concertos for solo violin and orchestra while about 40 of his bassoon concertos are known today). Vivaldi wrote music for the instrument of a relatively modest range (all the key enhancements of the bassoon were yet to come) although it tellingly stands out against the background of stringed accompaniment. The composer charges the performer with quite intricate virtuosic passages, as well as extensive sound of sustained notes and melodious lyric cantilenas. Vivaldi's concertos gave the bassoon its individual and memorable "face" amongst a multi-voiced chorus of the orchestral instruments.

From then on German composers and performers had the woodwind instruments in their focus of interest more than any others. So, Carl Maria von Weber, one of the creators of Romantic opera theatre and a new, colourful style of orchestral sound, showed a profound interest in different timbres of the woodwind group. Weber, who also wrote *Andante e Rondo ungarese* for bassoon and orchestra, composed his concerto in 1811 for Munich court musician Georg Friedrich Brandt, a student of the famous soloist Georg Wenzel Ritter (Mozart's favourite bassoonist). This concerto features the bassoon accompanied by a complete orchestral lineup, including the trumpets and timpani, which makes its nature solemn and even slightly "representative." As the composer who was inclined to theatricality wished, the bassoon in the energetic and active *Allegro ma non troppo* transforms into a "lyrical hero" in *Adagio*. In the final *Rondo* it receives its more conventional, comically "grumbling" self in a swift race of *arpeggios* and passages.

France is the country where the bassoon sound received most enhancements – the French system bassoon is less popular in comparison with the German model and known for its softer, lyrical colouring of timbre. André Jolivet's *Concerto for bassoon, harp and piano* to the accompaniment of string orchestra is notable for its vivid originality among the bassoon pieces of the 20th century French school. Written in 1952, when the composer (at the time the musical director of the *Comédie-Française*) had diverged from his early sonic experiments in the vein of Edgard Varèse towards a clearer and more transparent sound, the *Concerto* has a four-movement structure which is close to the old *Sonata da chiesa*. The music starts with an expressive recitative of the bassoon and continues with a cheerful *Allegro gioviale*. An elegiac *Largo cantabile* is followed with an energetic *Fugato*. The music of Jolivet's *Concerto* attracts with a synthesis of neoclassical and jazz elements, shines with colour finds and effective virtuosity of the solo parts.

Bassoonist **Rodion Tolmachev** was born in Andijan, the Uzbek SSR. He studied at the Tashkent Conservatory and graduated from the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory and the Hochschule für Musik in Hannover, Germany. When a student, he became a member of the Mariinsky Theatre orchestra and has been its soloist since 2004.

In 2008, the musician completed post-graduate course of both educational institutions and was by that time a winner of numerous national and international contests, including the first prizes of the 1995 Republican Competition in Tashkent and the 2000 All-Russian Rimsky-Korsakov Woodwind Competition in St. Petersburg, the third prize of the 2001 ARD International Quintet Competition in Munich, a grand prize of the 2007 Japan Wind and Percussion Competition in Tokyo, and the first prize of the 2008 Fernand Gillet-Hugo Fox Bassoon

Competition in Provo, Utah, USA. Rodion Tolmachev has awards from Gartow Stiftung, a German charitable foundation, *Yamaha* and the European Cultural Foundation in Strasbourg.

As a soloist, he has performed with the orchestra of the Mariinsky Theatre and other collectives of St. Petersburg, and been a member of the woodwind quintet of the Mariinsky Theatre. He has also been a guest participant of Valery Gergiev's *World Orchestra of Peace*.

In 2012, Tolmachev released a solo album with French composer's works for bassoon on the German label *Dobringen und Grimm*.

Clarinetist and conductor **Ivan Stolbov** was born in Leningrad and studied the clarinet at the St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory and the Hochschule für Musik in Detmold, and also attended the chamber music courses of Aurele Nicolet and András Schiff.

He has been a soloist of the symphony orchestra of the Mariinsky Theatre since 1999. As a solo performer, he has performed with the other Russian and foreign orchestras, held masterclasses in Russia, Germany, Finland, Israel, Japan, the United States, Colombia and South Korea. He also teaches at the Rimsky-Korsakov Music College in St. Petersburg. A prize-winner of the ARD Competition in Munich in the woodwind quintet category, an owner of the grand prize of the International Music Festival in Novosibirsk.

Ivan Stolbov studied conducting at the St. Petersburg Conservatory under Alexander Polishchuk, Vasily Sinaisky and Alexander Titov. In 2013, he graduated from the St. Petersburg Conservatory as a conductor and since then has regularly performed with the Mariinsky Theatre orchestra. Mozart's *Così fan tutte*, ossia *La scuola degli amanti* was his conducting debut in 2014.

The Mariinsky Theatre Orchestra is one of the oldest symphony collectives of Russia. It was founded over two hundred years ago and its history is linked with the establishment of the St. Petersburg Imperial Opera, the first music theatre of Russia. In the 19th and 20th centuries, the orchestra was led by the best Russian conductors. The conductor's stand has seen some of the greatest Russian and foreign musicians such as Catarino Cavos, Hector Berlioz, Eduard Nápravník, Anton Rubinstein, Pyotr Tchaikovsky, Karl Richter, Arthur Nikisch, Gustav Mahler, Sergei Rachmaninoff, Serge Koussevitzky, Albert Coates, Nikolai Malko, Václav Suk, Ariy Pazovsky, Boris Khaikin, Konstantin Simeonov, Yuri Temirkanov and many others. The Mariinsky Theatre orchestra has participated in the premieres of the most of the classical Russian operas and ballets, as well as the first performances of foreign works on the Russian stage.

The orchestra opened a new page of its history when Valery Gergiev became the artistic director of the Mariinsky Theatre in 1996. The orchestra has presented different programmes round the world. According to the *Gramophone* magazine's 2008 version, it was in Top 20 of the world's best known orchestras.

The chamber lineup of the Mariinsky Theatre orchestra has frequently played and recorded performing works written in different periods.

Boris Mukosey

**Иван Столбов (слева)
и Родион Толмачёв**
Фото – К. Евтушенко

**Ivan Stolbov (left)
with Rodion Tolmachev**
Photo by
K. Yevtushenko

Comme un instrument de musique indépendant le basson apparaît dans la musique européenne dès la seconde moitié du XVIIe siècle. Les compositeurs de l'époque baroque composaient pour lui des oeuvres solos et pour ensemble, mais c'était Antonio Vivaldi qui a témoigné un attachement particulier au basson et l'a mis en valeur parmi d'autres instruments à vent. La musique pour basson occupe dans l'héritage artistique du maître italien le deuxième rang après la musique pour violon (s'il a écrit pour violon solo et orchestre plus de 250 concertos, on a conservé environ 40 concertos pour basson). Vivaldi écrivait la musique pour l'instrument d'un diapason assez modeste (les perfectionnements principaux du basson étaient encore à l'avenir) qui se dessinait d'une manière impressionnante sur l'accompagnement à cordes. Le compositeur charge le soliste des passages de virtuose très compliqués, et du résonnement long des notes tenues, et des cantilènes mélodieuses lyriques. C'est aux concertos de Vivaldi que le basson a reçu pour la première fois son « visage » individuel qui se retient, dans le chœur dissonant des instruments d'orchestre.

Par la suite, ce sont des compositeurs allemands et des maîtres instrumentaux qui donnent la primauté aux instruments à vent. Carl Maria von Weber montrait de l'intérêt profond pour les timbres différents de la famille des instruments à vent. Il était l'un des créateurs de l'opéra romantique et du nouveau style chatoyant dans la consonance orchestrale. Il a écrit son concerto (*Andante et Rondo hongrois* pour basson et orchestre appartient aussi à Weber) en 1811 pour le soliste de la chapelle de cour de Munich G.F. Brandt, le représentant de l'école célèbre de Georg Wenzel Ritter (bassoniste préféré de Mozart). Dans le concerto tout l'orchestre accompagne le basson avec le concours des trompettes et des timbales, ce qui donne au son le caractère solennel, même un peu « représentant ». Par la volonté de l'auteur incliné au théâtral, le basson se métamorphose d'Allegro ma non troppo énergique et actif en « héros lyrique » d'Adagio ; et au Rondo final il prend son apparence plus

traditionnelle, comique et « grognonne » pendant la course impétueuse de l'arpège et des passages.

C'est en France qu'on a obtenu le plus grand perfectionnement dans le son du basson – le basson moins répandu du système français (par comparaison au modèle allemand) se distingue par la couleur du timbre plus douce et lyrique encore aujourd'hui. Parmi les oeuvres pour basson de l'école française du XXe siècle, le Concertino d'André Jolivet avec la participation de la harpe et du piano avec accompagnement de l'orchestre d'instruments à cordes se distingue par une originalité éclatante. Écrit en 1952, quand l'auteur (à ce moment-là le directeur musical du théâtre parisien *Comédie-Française*) s'est déjà écarté des expériences sonores de son oeuvre de jeunesse de style Edgard Varèse vers le son plus pur, plus transparent, le Concerto a la structure de quatre mouvements proche à l'ancienne *Sonata da chiesa*. En commençant par le récitatif expressif du basson, la musique continue par Allegro gioiale joyeux ; au Largo cantabile élégiaque succède le fugato énergique. La musique du Concerto de Jolivet attire par la synthèse des éléments néo-classiques et de jazz, brille par des trouvailles coloristiques et la virtuosité spectaculaire des parties récitant.

Le bassoniste **Rodion Tolmatchev** est né à Andijan (République socialiste soviétique d'Ouzbékistan). Il a fait ses études au Conservatoire de Tachkent, a fini le Conservatoire d'État Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg et l'École supérieure de la musique à Hanovre (Allemagne). Quand il était encore étudiant, il a été admis à l'orchestre du théâtre Mariinsky (depuis 2004 il est soliste de l'orchestre).

En 2008 le musicien a terminé les écoles doctorales des deux établissements d'enseignement, en étant déjà pour ce moment-là le gagnant d'une grande quantité de compétitions nationales et internationales : détenteur des premiers prix du Concours républicain à Tachkent (1995) et du Concours de Russie des instruments à vent Rimski-Korsakov à Saint-Pétersbourg (2000), du troisième prix

du Concours International des quintettes de la Communauté allemande de radio-diffusion ARD à Munich (2001), du Grand prix du Concours International *Japan Wind and Percussion Competition* à Tokyo (2007) et du premier prix du Concours International des bassonistes *Fernand Gillet-Hugo Fox Bassoon Competition* à Provo (États-Unis, 2008). Rodion Tolmatchev est aussi devenu lauréat de la Fondation International caritative allemande *Gartow Stiftung*, gagnant de la société *Yamaha* et lauréat du Fonds Européen de la culture à Strasbourg.

Il se produit en qualité du soliste avec l'orchestre du théâtre Mariinsky et avec d'autres ensembles de Saint-Pétersbourg, participe au nombre du quintette à vent de bois du théâtre Mariinsky. Dès 2010 il est un participant invité du *World Orchestra of Peace* sous la direction de Valeri Guerguiev.

En 2012 la maison de disques allemande *Dobringen und Grimm* a sorti le disque solo de Rodion Tolmatchev avec les oeuvres pour basson des compositeurs français.

Le clarinetiste et le chef d'orchestre **Ivan Stolbov** est né à Leningrad, a étudié au Conservatoire d'État Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg et à l'École supérieure de la musique à Detmold dans la classe de clarinette, a suivi les cours de la musique de chambre d'O. Nikole et d'A. Schiff.

Dès 1999 il est soliste de l'orchestre symphonique du théâtre Mariinsky. Il se produit également en qualité de soliste avec d'autres orchestres de la Russie et de l'étranger, donne des cours de maître en Russie, Allemagne, Finlande, Israël, Japon, États-Unis, Colombie et Corée du Sud. Il enseigne au Collège musical Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg. Lauréat du *Concours ARD* à Munich dans la catégorie « le quintette à vent », détenteur du Grand prix du *Festival International de musique* à Novossibirsk.

Ivan Stolbov a étudié la direction d'orchestre symphonique au Conservatoire de Saint-Pétersbourg sous la conduite d'Alexander Polishchuk, Vassili Sinaïski

et Alexander Titov. En 2013 il a fini le Conservatoire de Saint-Pétersbourg comme chef d'orchestre. Depuis cette même année Ivan se produit régulièrement avec l'orchestre du théâtre Mariinsky; il a débuté sur la scène du théâtre en 2014 par l'opéra de Mozart « *Così fan tutte* ».

L'Orchestre du théâtre Mariinsky appartient aux plus anciens ensembles symphoniques de la Russie. Son histoire compte plus de deux siècles et est liée avec l'organisation du premier théâtre d'opéra dans notre pays – Opéra Impérial de Saint-Pétersbourg. À la longueur de XIX–XX siècles les meilleurs chefs d'orchestre de la Russie ont conduit l'orchestre. Les représentants éminents de la musique russe et d'Europe occidentale étaient maintes fois au pupitre (Catterino Cavos, Hector Berlioz, Eduard Napravnik, Anton Rubinstein, Piotr Tchaïkovski, Karl Richter, Arthur Nikisch, Gustav Mahler, Sergueï Rachmaninov, Sergueï Koussevitski, Albert Coates, Nikolai Malko, Václav Suk, Ari Pazovski, Boris Khaïkine, Konstantin Simeonov, Yuri Temirkanov et beaucoup d'autres). Les premières de la plupart d'opéras classiques russes et de ballets, ainsi que de premières mises en scène des oeuvres du répertoire étranger sur la scène russe ont eu lieu avec la participation de l'orchestre du théâtre Mariinsky.

Quand Valery Guerguiev est devenu directeur artistique du théâtre Mariinsky (1996), l'orchestre commence une nouvelle page de son histoire : en tant que l'ensemble symphonique indépendant, il se produit avec des programmes différents dans le monde entier (selon la version de la revue *Gramophone* en 2008 il fait partie du top 20 des orchestres les plus renommés au monde).

Pendant les dernières années l'orchestre du théâtre Mariinsky se produit assez souvent, et en tant que l'orchestre de chambre il enregistre les oeuvres des compositeurs de différentes époques.

Boris Moukoseï

Антонио Вивальди

Концерт для фагота, струнных и чембало
ля минор, RV 497

- 1 I. Allegro molto 3.53
2 II. Andante molto. 3.56
3 III. Allegro. 2.43

Концерт для фагота, струнных и чембало
ре минор, RV 481

- 4 I. Allegro. 3.34
5 II. Larghetto. 4.24
6 III. Allegro non molto 2.29

Концерт для фагота, струнных и чембало
ми минор, RV 484

- 7 I. Allegro poco 4.14
8 II. Andante 3.49
9 III. Allegro. 3.05

Родион Толмачёв, *фагот*

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижер – Иван Столбов

Звукорежиссер – Ф. Наумов

Редактор – Т. Казарновская

Дизайн – Г. Жуков

Перевод: Н. Кузнецов (англ.), А. Архангельская (франц.)

Карл Мария фон Вебер

Концерт для фагота с оркестром

Фа мажор, соч. 75

- 10 I. Allegro ma non troppo 8.31
11 II. Adagio 4.33
12 III. Rondo. Allegro 4.42

Андре Жоливе

Концерт для фагота, струнного оркестра,
арфы и фортепиано (1954)

- 13 I. Recitativo – Allegro gioviale . . . 7.21
14 II. Largo cantabile – Fugato 7.11

Общее время звучания: 64.32

Antonio Vivaldi

Concerto pour basson, cordes et basse
continue en la mineur, RV 497

- 1 I. Allegro molto 3.53
2 II. Andante molto. 3.56
3 III. Allegro. 2.43

Concerto pour basson, cordes et basse
continue en ré mineur, RV 481

- 4 I. Allegro. 3.34
5 II. Larghetto. 4.24
6 III. Allegro non molto 2.29

Concerto pour basson, cordes et basse
continue en mi mineur, RV 484

- 7 I. Allegro poco 4.14
8 II. Andante 3.49
9 III. Allegro. 3.05

Rodion Tolmatchev, *basson*

Orchestre du théâtre Mariinsky

Chef d'orchestre – Ivan Stolbov

Ingénieur du son – F. Naoumov

Rédactrice – T. Kazarnovskaya

Design – G. Joukov

Traduction : A. Arkhanguelskaya (fr.), N. Kouznetsov (angl.)

Carl Maria von Weber

Concerto pour basson en fa majeur, op. 75

- 10 I. Allegro ma non troppo 8.31
11 II. Adagio 4.33
12 III. Rondo. Allegro 4.42

André Jolivet

Concerto pour basson, orchestre à cordes,
harpe et piano (1954)

- 13 I. Recitativo – Allegro gioviale . . . 7.21
14 II. Largo cantabile – Fugato 7.11

Durée totale : 64.32

