

STRAVINSKY IN MOSCOW

USSR STATE SYMPHONIC ORCHESTRA ★ MOSCOW PHILHARMONIC ORCHESTRA

МЕЛОДИЯ

LIVE

48 YEARS LATER

On September 21, 1962 **Igor Stravinsky** arrived in Russia. He was eighty several months before and 48 years passed since he had visited his native land last.

Having received an invitation to visit the USSR in the year of his jubilee Stravinsky hesitated to go for some time. Being well informed about the life (including the musical one) in the Soviet Union he didn't keep to himself his critical attitude towards it. He denied any kind of nostalgia in an emphatic manner though once bitterly mentioned in one of his letters, *“It is strange – «to pay a visit» to your «Motherland». This is our tragedy that we can be only invited to this «Motherland».*” However, the invitation was accepted and Stravinsky clearly and unambiguously gave his reason for coming to the young Leningrad composers, *“I decided to come because my visit seems to get your musical art moving.”* It was true that Stravinsky's concerts, the live contacts with the great composer's creative works became a genuine feast for Russian listeners. Moreover, his visit to Motherland turned to be the most exciting emotional experience of the last years of his life.

Six concerts – four in Moscow and two in Leningrad – presented Stravinsky's works of different years. The compositions of the last decade were excluded completely because they were absolutely unacceptable from the point of view of the then censorship. The early works and compositions (of so called “neoclassical” period) of 1930–1940 were included.

The most famous was the ballet *Petrushka* that was staged in 1911 for the first time and that remained one of the most popular works by Stravinsky. The composer always included the music of *Petrushka* in his concerts.

Four scenes of the one act ballet depict the puppets' drama that takes place in a Punch-and-Judy show booth at Shrovetide fair. In the first scene the old Charlatan shows the puppets – Petrushka, Ballerina and Moor that are magically enlivened and vigorously start dancing a *Russian dance* among the astonished onlookers. The second scene portrays Petrushka who is dreaming about Ballerina's love. Moor's life, who is stupid and wicked but always dressed in his best clothes, is represented in the third scene. Ballerina, who tries to charm him by hook or crook, likes him. At last she manages to do it but furious with jealousy Petrushka bursts into the room and interrupts their love declaration. Moor gets fierce and drives Petrushka out. In the fourth scene the Pancake festival is at its full swing. At the moment of the climax the puppets run outside. Moor slays Petrushka with a single stroke the sable, and miserable Petrushka dies on the snow surrounded by the crowd of the merry makers. The Charlatan tries to calm everybody down. He shows everybody that Petrushka is nothing but a puppet. The crowd disperses. However, Petrushka's ghost appears on the roof of the little strolling theatre booth; he threatens his tormentor and teases those who believe this hallucination.

Another ballet score that was performed at Stravinsky's concerts was composed in absolutely different manner as *Petrushka*. **Orpheus** (1947) was created after George Balanchine's idea, who was one of the greatest choreographers and incomparable interpreter of Stravinsky's music on the ballet stage. The Greek classical myth about Orpheus is taken in its original version with the tragic turn – this makes difference between Gluck's opera with the happy end and the ballet. The libretto was written by Stravinsky. There are three scenes in the ballet: Orpheus is mourning the loss of Eurydice; accompanied by a death angel he descends in the underworld, and the furies that are charmed with his singing return his beloved; Orpheus and Eurydice leave the Underworld, Orpheus turns round, Eurydice falls dead and Bacchantes tear Orpheus into pieces. In the epilogue Apollo glorifies Orpheus raising his lyre up to the heaven.

Music of the ballet is notable for its noble restraint; it is devoid of any kind of pressure and exaggeration. This trait is the most conspicuous in the scene of Eurydice's death where the climax is marked with a long pause. "*Some things are beyond the human ability to express.*" Stravinsky commented on this scene.

The work of the same period **Ode (Elegiac Chant in Three Parts)** (1943) obtains features of memorabilia: Stravinsky composed it after Sergei Koussevitzky's request in memoriam of his wife, Natalia Koussevitzky, who died in 1942. The first part *Eulogy* corresponds the subtitle *Elegiac Song* to the most

degree. *Eclogue* has a genre character – its music was supposed for the scene of hunting in the film *Jane Eire* and French horns describe a call-over of horns in the forest. The final part *Epitaph* is characteristic of an austere ritual.

The short but very spectacular play *Fireworks* (1908) was composed by Stravinsky as a wedding present for his friends Maximilian Steinberg and Nadezhda Rimsky-Korsakova, a daughter of the great composer who was Stravinsky's teacher. The young composer's piece is a brilliant example of effective and extremely inventive record.

Stravinsky was fond of performing the arrangement of the Russian folk song *Hei, ukhnem! (The Volga Barge Haulers' Song)* an encore. He arranged it within one night in April 1917 when after the February Revolution it was necessary to substitute the anthem *God, Bless the Tsar* that was performed at the beginning of concerts. The song was arranged by Stravinsky for wind and percussion instruments that is why it rings unusually powerful and menacing. In 1917 it was called *New Russia's Anthem*, and Pablo Picasso drew a red flag for the cover of its first edition.

21 сентября 1962 года **Игорь Федорович Стравинский** прилетел в Россию. За несколько месяцев до этого ему исполнилось восемьдесят лет. На родине он не был сорок восемь лет.

Получив приглашение посетить СССР в год своего юбилея, Стравинский не сразу решил на поездку. Хорошо осведомленный о жизни в Советском Союзе, в том числе и музыкальной, он не скрывал критического отношения к ней. Ностальгию он демонстративно отрицал, хотя и обронил с горечью в одном из писем: *«Как странно – ”в гости” на ”Родину”. Это и есть наша трагедия, что мы на эту ”Родину” можем быть приглашены лишь в гости...»*. Однако предложение было принято, и о причинах своего согласия Стравинский ясно и недвусмысленно сказал на встрече с молодыми ленинградскими композиторами: *«Я решил приехать потому, что мне показалось, что мой приезд поможет сдвинуться вашему музыкальному искусству»*. И действительно, концерты Стравинского, живые контакты с творчеством великого композитора стали настоящим праздником для российской публики. Но и для него самого приезд на родину оказался одним из самых волнующих переживаний последних лет жизни.

Шесть концертов – четыре в Москве, два в Ленинграде – представили сочинения Стравинского разных лет. Полностью отсутствовали лишь опусы последнего десятилетия, неприемлемые с точки зрения тогдашней цензуры.

В программы вошли ранние произведения и сочинения 1930–1940-х годов, так называемого «неоклассического» периода.

Самым знаменитым из них был балет «*Петрушка*», впервые поставленный в 1911 году и навсегда оставшийся одним из самых популярных созданий Стравинского. Музыка «*Петрушки*» композитор постоянно включал в свои концерты.

Четыре картины одноактного балета описывают кукольную драму, разыгравшуюся в балаганном театрике во время масленичных гуляний. В первой картине старый фокусник показывает оживающих кукол – Петрушку, Балерину и Арапа, которые пляшут *русскую* среди изумленной толпы. Вторая картина – портрет Петрушки, мечтающего о любви Балерины. Жизнь Арапа – глупого, злого, но нарядного, представлена в третьей картине. Он нравится Балерине, которая всячески старается очаровать его. Это ей наконец удается, но срывается бешеный от ревности Петрушка и нарушает любовное объяснение. Арап свирепеет и выгоняет Петрушку вон. В четвертой картине масленичное веселье достигает кульминации. В момент наибольшего разгула ожившие куклы выбегают на улицу, Арап поражает Петрушку ударом сабли, и жалкий Петрушка умирает на снегу, окруженный толпой гуляк. Фокусник спешит всех успокоить. Под его руками Петрушка снова возвращается в свой первоначальный кукольный вид. Толпа расходится. Но над театриком появляется привидение Петрушки, которое грозит

своему мучителю и издевается над всеми, поверившими в наваждение.

Другая балетная партитура, прозвучавшая в концертах Стравинского, написана в совершенно иной манере, нежели русский «Петрушка». «**Орфей**» (1947) был создан по предложению Джорджа Баланчина, великого хореографа XX века, несравненного интерпретатора музыки Стравинского на балетной сцене. Классический древнегреческий миф об Орфее взят здесь в его подлинном виде, то есть с трагическим финалом – в отличие от оперы Глюка, где все кончается благополучно. Либретто, состоящее из трех сцен, написано Стравинским: Орфей оплакивает Эвридику; сопровождаемый Ангелом смерти, он сходит в Аид, и фурии, тронутые его пением, возвращают ему возлюбленную; Орфей и Эвридика выходят из Аида, Орфей оборачивается, Эвридика падает мертвой, и вакханки раздирают Орфея в клочья. В заключении балета бог Аполлон прославляет Орфея, поднимая его лиру к небесам.

Музыка балета отмечена благородной сдержанностью, ей чужд всякий нажим и преувеличение. Высшего выражения этот характер достигает в сцене смерти Эвридики, где кульминационный момент выражен долгой паузой. «Некоторые вещи находятся за пределами человеческого выражения», – комментировал этот эпизод Стравинский.

Другое сочинение тех же времен имеет мемориальный характер: «**Ода**» (*Элегическая песнь в трех частях*) (1943),

которую Стравинский написал по просьбе дирижера Сергея Кусевицкого в память о его жене Наталии Константиновне, скончавшейся в 1942 году. Подзаголовок «*Элегическая песнь*» более всего отвечает первая часть «*Панегирик*». «*Эклога*» имеет жанровый характер – ее музыка предназначалась для сцены охоты в фильме «*Джейн Эйр*», и валторны изображают здесь переключку рогов в лесу. Финальная «*Эпитафия*» носит характер строгого ритуала.

Короткую, но очень эффектную пьесу «*Фейерверк*» (1908) Стравинский написал как подарок на свадьбу друзей – Максимилиана Штейнберга и Надежды Римской-Корсаковой, дочери великого композитора, учителя Стравинского. Пьеса молодого композитора – блестящий образец звукописи, оригинальной и на редкость изобретательной.

Другую миниатюру – обработку русской народной песни «*Эй, ухнем!*» («*Песня волжских бурлаков*») Стравинский любил играть на бис. Он сделал ее за одну ночь в апреле 1917 года, когда после Февральской революции потребовалось срочно заменить гимн «*Боже, царя храни*», исполнявшийся в начале русских концертов. Песня переложена Стравинским для оркестра духовых и ударных инструментов и звучит непривычно мощно и грозно. В 1917 году ее окрестили «гимном новой России»; для ее первого издания Пабло Пикассо нарисовал на обложке красный флаг.

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ (1882–1971)

1	«Фейерверк», фантазия, соч. 1908 г.	4.01
	«Петрушка», сюита из балета, ред. 1946 г.	
2	Фокус	1.41
3	Русская	2.21
4	У Петрушки	4.08
5	Народные гулянья на Масленой	1.05
6	Танец кормилиц	5.05
7	Танец кучеров и конюхов	2.02
8	Ряженые	2.06
9	Песня волжских бурлаков для духовых и ударных инструментов («Эй, ухнем!», русская народная песня в обработке И. Стравинского), 1917 г.	1.53
	«Ода» (Элегическая песнь в трех частях), соч. 1943 г.	
10	Часть I. «Панегирик»	3.40
11	Часть II. «Эклога»	2.57
12	Часть III. «Эпитафия»	4.38
	«Орфей», балет, соч. 1947 г.	
13	Сцена первая	2.33
14	Air de danse	3.08
15	Танец ангела смерти	2.54
16	Интерлюдия	2.09
17	Сцена вторая. Танец фурий	3.16
18	Air de danse (Орфей)	2.28
19	Интерлюдия. Air de danse (заключение)	1.10

20	Pas d'action.	2.16
21	Pas de deux	5.18
22	Интерлюдия	1.12
23	Pas d'action.	2.44
24	Сцена третья. Апофеоз Орфея	3.22
	Общее время звучания:	68.20

Симфонический оркестр Московской государственной филармонии (1–9)
Государственный симфонический оркестр СССР (10–24)
Дирижер – Игорь Стравинский

Запись 1962 года по трансляции из Большого зала Московской консерватории
Звукорежиссер – А. Гросман

Редактор – А. Житкова
Ремастеринг – В. Ободзинская

СТРАВИНСКИЙ В МОСКВЕ

MEL CD 10 01604