

GERSHWIN

Rhapsody In Blue

BERNSTEIN

West Side Story
Symphonic Dances

ГЕРШВИН БЕРНСТАЙН

GERSHWIN BERNSTEIN

Джордж Гершвин

1 Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром (1924) 17.32

Леонард Бернштейн

«Вестсайдская история». Симфонические танцы

2	1. Пролог. Allegro moderato.	3.53
3	2. Где-то. Adagio	3.46
4	3. Скерцо. Vivace e leggiero.	1.19
5	4. Мамбо. Meno presto.	2.41
6	5. Ча-ча-ча. Andantino con grazia	0.51
7	6. Встреча. Meno mosso	0.44
8	7. Фуга. Allegretto	3.14
9	8. Драка. Molto agitato	1.30
10	9. Финал. Adagio	2.42

Общее время: 38.17

Дмитрий Алексеев, *фортепиано*

Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио
и Центрального телевидения
Дирижер – Владимир Федосеев

Запись 1989 г.
Звукорежиссер – Маргарита Кожухова
Ремастеринг – Надежда Радугина

George Gershwin

1 *Rhapsody in Blue* for piano and orchestra (1924). 17.32

Leonard Bernstein

West Side Story. Symphonic Dances

2	1. Prologue. Allegro moderato.	3.53
3	2. Somewhere. Adagio	3.46
4	3. Scherzo. Vivace e leggiero.	1.19
5	4. Mambo. Meno presto	2.41
6	5. Cha-cha. Andantino con grazia.	0.51
7	6. Meeting Scene. Meno mosso	0.44
8	7. Cool Fugue. Allegretto	3.14
9	8. Rumble. Molto agitato.	1.30
10	9. Finale. Adagio	2.42

Total time: 38.17

Dmitri Alexeyev, *piano*

Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service
and Central Television Networks
Conductor – Vladimir Fedoseyev

Recorded in 1989.
Sound engineer – Margarita Kozhukhova
Remastering – Nadezhda Radugina

ГЕРШВИН БЕРНСТАЙН

Джордж Гершвин и Леонард Бернштейн... Достоин ли удивления тот факт, что два крупнейших представителя американской композиторской школы XX века были потомками иммигрантов из России? Заокеанская страна, официально декларирующая «право на поиски счастья», притягивала многих; жестокие притеснения, которым подвергалось еврейское население Российской империи на рубеже столетий, вызывали массовые волны эмиграции. Старший друг и наставник Бернштейна – дирижер Сергей Кусевицкий – убедил его глубоко узнать и полюбить русскую культуру; мечта Гершвина стать учеником Стравинского не осуществилась, но в кульминациях «Рапсодии в стиле блюз» нельзя не услышать отголоски рахманиновской лирики. Соединенные Штаты были их первой и единственной родиной, но что-то заставляло не забывать о своих корнях; не потому ли их музыка находит столь горячий отклик в России?

«Многие композиторы ходили вокруг джаза, как коты вокруг миски с горячим супом, ожидая пока он остынет, чтобы насладиться им, не рискуя обжечь языки... Леди Джаз, украшенная интригующими ритмами, шла танцующей походкой через весь мир... но нигде ей не встретился рыцарь, который ввел бы ее как уважаемую гостью в высшее музыкальное общество. Джордж Гершвин совершил это чудо... Он – принц, который взял Золушку за руку и открыто провозгласил ее принцессой, вызывая удивление мира и бешенство ее завистливых сестер».

Эти слова принадлежат американскому дирижеру Вальтеру Дамрошу – и едва ли можно лучше выразить значение творчества Гершвина в американской и мировой музыке. Он с юности погрузился в музыкальный

водоворот Бродвея, танцевальных песен, мюзиклов и ревью. Но с не меньшим азартом увлекался «академической» музыкой, изучая Баха, Бетховена, Шопена, Листа, Дебюсси и Равеля. На недоуменные вопросы коллег он отвечал: *«Я это делаю для того, чтобы писать популярную музыку»*...

Свое популярнейшее произведение – «Рапсодию в стиле блюз» (это лишь один из возможных вариантов перевода, благодаря столь многозначному слову «blue») – он сочинил в 1924 году по заказу «короля джаза», создателя знаменитого биг-бенда Пола Уайтмена. Тот мечтал об экспериментальном концертном сочинении, в котором свободно сочетались бы элементы джаза и классической музыки. Занятый другими замыслами, Гершвин забыл об обещании; полной неожиданностью стал для него газетный анонс концерта с претенциозным названием «Что есть американская музыка». Среди композиторов там фигурировала и фамилия Гершвина. На сочинение «американской рапсодии» (первоначальное название сочинения) оставалось чуть больше недели! Но Гершвин выполнил заказ в срок, хотя часть фортепианной партии на премьере пришлось симпровизировать.

Сам композитор трактовал замысел рапсодии, большая часть которой была написана «под стук колес» (в поезде, по дороге из Нью-Йорка в Бостон), как *«музыкальный калейдоскоп Америки, наш бурный кипящий котел, нашу многонациональную энергию, наши блюзы, нашу столичную суматоху»*. Синтезируя черты свободной импровизационности, классического концерта и романтической поэмы, «Рапсодия в стиле блюз» и по сей день остается самым ярким сочинением, в котором Леди Джаз предстает принцессой...

ГЕРШВИН БЕРNSTАЙН

«...Я хочу дирижировать, я хочу играть на фортепиано. Я хочу писать для Голливуда. Я хочу сочинять симфоническую музыку. Я хочу пытаться быть музыкантом в полном смысле этого слова... преподавать ... писать книги и стихи. И я полагаю, что могу делать всё это наилучшим образом». Масштаб личности Леонарда Бернстайна напоминает о гениях эпохи Возрождения. Один из величайших дирижеров прошлого столетия, много лет руководивший Нью-Йоркским филармоническим оркестром, вдохновенный интерпретатор симфонической музыки XIX–XX веков; самобытный композитор, по-своему синтезировавший различные стилевые направления американской музыки («Он сочинял джазовую музыку для концертных залов и симфоническую музыку для бродвейской сцены», – писала о Бернстайне его дочь Джейми); талантливый пианист, блестящий лектор, автор книг и статей – вплоть до последних дней Бернстайн реализовывал собственную жизненную максиму.

Вдохновленный своими кумирами Малером и Шостаковичем, Бернстайн стремился к воплощению масштабных вокально-симфонических замыслов (симфонии «Иеремия» и «Каддиш», Месса, «Чичестерские псалмы»). Но в памяти человечества он остается автором «Вестсайдской истории» – мюзикла, в корне перевернувшего представление о рожденном на Бродвее жанре.

Идея воплотить трагедию Ромео и Джульетты в современных реалиях пришла к композитору в конце 1940-х годов. Но потребовалось еще десятилетие и опыт работы с хореографом Джеромом Роббинсом – именно ему принад-

лежала идея сквозной хореографической линии «Вестсайдской истории», где танцы впервые заговорят на языке улицы. Премьера мюзикла о любви потомка польских иммигрантов и девушки-пуэрториканки на фоне вражды подростковых банд Нью-Йорка состоялась в Winter Garden Theatre 26 сентября 1957 года; спектакль выдержал на Бродвее более 730 представлений; вышедшая в 1961 году экранизация была удостоена десяти «Оскаров», «Золотого глобуса» и «Грэмми»...

Бернстайн осознавал самоценность своей партитуры, в которой «парадоксальным, совершенно не типичным для Бродвеем образом сочетал джаз, ритмы “латино”, симфонический масштаб и музыкально-комедийные элементы» (М. Берсон). В 1960 году он составил симфоническую сюиту на ее основе, которая год спустя прозвучала в Карнеги-холл. Заголовок «Симфонические танцы» указывает на главную особенность драматургии мюзикла: «Вестсайдская история» рассказана ритмами и мелодиями послевоенной Америки (мамбы, ча-ча-ча, румбы, кул-джаза)... Девять фрагментов сюиты отражают сюжет, следуя в непрерывающемся потоке симфонизированного танца: бравада шествующих по улице «хозяев квартала» – встреча и драка с конкурентами – мечты и грезы о счастье – новое столкновение группировок в танц-холле – первая встреча и «дуэт» влюбленных – жестокая «разборка» (предваряемая фугой), в которой убиты оба главаря – смерть главного героя и примирение.

Борис Мукосей

GERSHWIN BERNSTEIN

George Gershwin and Leonard Bernstein... Is it not surprising that the two great representatives of the American composition school of the 20th century were descendants of immigrants from Russia? The transatlantic country, officially declaring “the right to seek happiness”, attracted many. The brutal oppression to which the Jewish population of the Russian Empire was subjected at the turn of the century prompted massive waves of emigration. Bernstein’s senior friend and mentor, conductor Serge Koussevitzky, convinced him to deeply learn and love Russian culture. Gershwin’s dream of becoming a student of Stravinsky did not come true, but one cannot but hear the echoes of Rachmaninoff lyricism in the climaxes of *Rhapsody in Blue*. The United States was their first and only homeland, but something made them remember their roots: isn’t it why their music finds such a warm response in Russia?

“Various composers have been walking around jazz like a cat around a plate of hot soup, waiting for it to cool off so that they could enjoy it without burning their tongues... Lady Jazz, adorned only with her intriguing rhythms, has danced her way around the world. ... But for all her travels and sweeping popularity, she has encountered no knight who could lift her to a level that would enable her to be received as a respectable member of musical circles. George Gershwin seems to have accomplished this miracle. ... He is the Prince who has taken Cinderella by the hand and openly proclaimed her a princess to the astonished world, no doubt to the fury of her envious sisters”.

These words were said by American conductor Walter Damrosch, and one can hardly express the significance of Gershwin’s work in American and world music in a better way. He was into the musical whirlpool of Broadway, dance songs,

musicals and revues from an early age. However, with no less passion, he was fond of “academic” music, studying Bach, Beethoven, Chopin, Liszt, Debussy, and Ravel. Answering the puzzled questions of his colleagues, he said that he did it to learn to write popular music.

He wrote his most popular work, *Rhapsody in Blue*, in 1924. It was commissioned by bandleader Paul Whiteman, often referred to as the “King of Jazz”. He dreamed of an experimental concert piece, which would freely combine elements of jazz and classical music. Busy with other plans, Gershwin forgot about the promise, and a newspaper announcement of a concert with the pretentious title “What Is American Music?” came to him as an absolute surprise. The name of Gershwin was there among other composers. He had just over a week to compose an “American Rhapsody” (the original title of the work). However, Gershwin fulfilled the order on time, although some section of the piano part had to be improvised at the premiere.

The composer interpreted the idea of the rhapsody, most of which was written on the train from New York to Boston, as “*as a sort of musical kaleidoscope of America, of our vast melting pot, of our unduplicated national pep, of our metropolitan madness*”. Synthesizing the features of free improvisation, a classical concerto and a romantic poem, *Rhapsody in Blue* to this day remains his most striking work, in which Lady Jazz appears as a princess.

“I want to conduct. I want to play the piano. I want to write for Hollywood. I want to keep on trying to be, in the full sense of that wonderful word, a musician. I also want to teach. I want to write books and poetry, and I think I can still do justice to them all”.

GERSHWIN BERNSTEIN

The scale of Leonard Bernstein's personality is reminiscent of the geniuses of the Renaissance. One of the greatest conductors of the previous century, who directed the New York Philharmonic for many years, an inspired interpreter of symphonic music of the 19th and 20th centuries, a unique composer who, in his own way, synthesized various styles of American music (*"He composed jazz music for the concert hall and symphonic music for Broadway stage"*, wrote his daughter Jamie), a talented pianist, brilliant lecturer, author of books and articles, Bernstein kept realizing his life maxim until his last days.

Inspired by his idols Mahler and Shostakovich, Bernstein strove to implement his ambitious vocal and symphonic ideas (the symphonies *Jeremiah* and *Kaddish*, *Mass*, *Chichester Psalms*). However, in the memory of mankind, he remains the composer of *West Side Story*, a musical that fundamentally overthrew the concept of the genre born on Broadway.

The idea to interpret the tragedy of Romeo and Juliet in modern reality came to the composer in the late 1940s. But it took another decade and experience with choreographer Jerome Robbins – it was him who came up with the idea of the end-to-end choreographic sequence of *West Side Story* with its street dance styles. The premiere of the musical about the love of a descendant of Polish immigrants

and a Puerto Rican girl against the backdrop of the enmity of teenage gangs in New York took place at the Winter Garden Theatre on September 26, 1957. The production has been performed more than 730 times on Broadway. Released in 1961 the film adaptation was awarded ten *Oscars*, two *Golden Globes*, and a *Grammy*.

Bernstein was aware of the intrinsic value of his score that *"uniquely blended jazz, Latin rhythms, symphonic sweep and musical-comedy conventions in groundbreaking ways for Broadway"* (Misha Berson). In 1960, he compiled a symphonic suite based on it, which was performed at Carnegie Hall a year later. The title *Symphonic Dances* indicates the main feature of the musical's drama: *West Side Story* is told through the rhythms and melodies of post-war America (mambo, cha-cha, rumba, cool jazz). Nine fragments of the suite reflect the plot, following in an uninterrupted stream of symphonic dance: the bravado of the "masters of the neighborhood" walking down the street – the encounter and fight with competitors – dreams of happiness – a new clash of the gangs in the dance hall – the first meeting and the "duet" of lovers – a tough "showdown" (preceded by a fugue), in which both leaders get killed – the death of the protagonist and reconciliation.

Boris Mukosey

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:	PROJECT SUPERVISOR – ANDREY KRICHEVSKIY
АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ, КАРИНА АБРАМЯН	LABEL MANAGER – KARINA ABRAMYAN
РЕМАСТЕРИНГ – НАДЕЖДА РАДУГИНА	REMASTERING – NADEZHDA RADUGINA
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР – ТАТЬЯНА КАЗАРНОВСКАЯ	EXECUTIVE EDITOR – TATIANA KAZARNOVSKAYA
ДИЗАЙН – ГРИГОРИЙ ЖУКОВ	DESIGN – GRIGORY ZHUKOV
ПЕРЕВОД – НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ	TRANSLATION – NIKOLAI KUZNETSOV
ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ: ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ, ЮЛИЯ КАРАБАНОВА	DIGITAL RELEASE: DMITRY MASLYAKOV, YULIA KARABANOVA

MEL CO 0933

© АО «ФИРМА МЕЛОДИЯ», 2022. 123423, МОСКВА, КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 44, INFO@MELODY.SU
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (КОПИРОВАНИЕ), СДАЧА В ПРОКАТ, ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И ПЕРЕДАЧА В ЭФИР БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕНЫ.

WARNING: ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORISED COPYING, REPRODUCTION, HIRING, LENDING, PUBLIC PERFORMANCE AND BROADCASTING PROHIBITED.
LICENCES FOR PUBLIC PERFORMANCE OR BROADCASTING MAY BE OBTAINED FROM JSC «FIRMA MELODIYA», KARAMYSHEVSKAYA NABEREZHAYA 44, MOSCOW, RUSSIA, 123423, INFO@MELODY.SU.
IN THE UNITED STATES OF AMERICA UNAUTHORISED REPRODUCTION OF THIS RECORDING IS PROHIBITED BY FEDERAL LAW AND SUBJECT TO CRIMINAL PROSECUTION.

/FIRMAMELODIYA

WWW.MELODY.SU