

Tchaikovsky Romances

МЕЛОДИЯ

Tchaikovsky's romances are small poems the essence of which is not reduced to mere personal sentiment. These touching and sincere pages of the composer's creative work imbued with the philosophy of life are close to everyone. Being brought together the unsophisticated music language, esthetic perfection of the form, diversity and originality of the melodies and richness of the accompaniment which is often independent in its artistic significance make up Tchaikovsky's romance style.

The composer wrote romances and songs throughout his career. It is song that nourishes the rest of Tchaikovsky's musical genres. The song element forms the very heart of the composer's music no matter what genre it belongs to, while romance is its immediate expression. Many arias and cantilenas are sisters to romances. Not infrequently the melodic elements that could be found earlier in romances appear in Tchaikovsky's operas and symphonies.

Tchaikovsky wrote over 100 romances, many of which were set to the poetry of Fyodor Tyutchev, Lev Mey, Alexei Apukhtin and Daniil Rathaus. Tchaikovsky was personally acquainted with poet Alexei Pleshcheyev whose poems time and again he used for his romances – they both were members of the Artistic Circle. A few romances were set to the poetry of Alexei Tolstoy as they won the composer with their lyricism and musicality. Another number of romances were set to the poetry of Afanassiy Fet. "I consider him a poet of absolute genius, – Tchaikovsky wrote. – In his best moments, Fet crosses the limits assigned to poetry and takes a bold step into our area. That is why Fet often reminds me of Beethoven."

The composer sought to embrace various song genres of his time. Along with pure lyricism of an exalted kind, his

work is inhibited with true dramatic qualities when folk tunes alternate with waltzes and genre songs take the places of solemn hymns.

His early romances, Op. 6, composed in November-December 1869 are full of sublime love lyricism with a whole world of emotions overflowing – joy and pain, stateliness and fluttering exhilaration, deep melancholy and precise emotions, as well as laconism and faultless direction of expressive means. These romances were designated with a combination of a songful and natural melody with sometimes complicated and artistically independent accompaniment, which was so characteristic for Tchaikovsky. Within small intervals the composer achieves a great melodic expressiveness. The early 1870's were the time when more diverse fairy-tale and mythological plots appeared. Throughout his life Tchaikovsky drew his music material from the environment. One will easily recognize intonations of drawling Russian and Ukrainian songs, Italian serenades or gypsy romances.

Tchaikovsky's early romances already showed signs of symphonism. This quality is not just in a special intensity of the tunes and well-developed forms of accompaniment, but also in a great imagery and efficiency of the music, in its dramatic force, which turns many of the compositions of this kind into small dramas of an instrumental and vocal mould.

The romances featured on this disc are performed by such outstanding vocalists of Russia as Sergei Lemeshev, Irina Arkhipova, Elena Obraztsova, Evgeny Nesterenko, Nina Fomina, Yuri Mazurok and Muslim Magomaev.

Романсы П.И. Чайковского – это небольшие поэмы, сущность которых далеко не исчерпывается личными настроениями. Близкие каждому, эти трогательные и искренние страницы творчества композитора проникнуты философией жизни. Безыскусственность музыкального языка, эстетическое совершенство формы, разнообразие и оригинальность мелодий, богатство аккомпанеента, зачастую самостоятельного по своему художественному значению, сливаясь воедино, составляют романсовый стиль Чайковского.

Композитор сочинял романсы и песни на протяжении всего своего творческого пути. Песня питает собой все остальные жанры музыки Чайковского. Песенная стихия составляет самую суть музыки композитора, в то время как романс является ее непосредственным выражением. Многие арии и кантилены – родные сестры романсов. Нередко мелодические элементы, звучавшие ранее в романсах, появляются в операх и симфонических произведениях Чайковского.

Чайковский сочинил свыше 100 романсов, многие из которых написаны на стихи Ф.И. Тютчева, Л.А. Мея, А.Н. Апухтина, Д.М. Ратгауза. С поэтом А.Н. Плещеевым, чьи стихи неоднократно использовались композитором в его романсовом творчестве, Чайковский был знаком лично – оба были членами Артистического кружка. Несколько романсов написаны на стихи А.К. Толстого, лиричность и музыкальность которых покорили композитора. Еще ряд романсов написаны на стихи А.А. Фета. «Считаю его поэтом абсолютно гениальным...», – писал Пётр Чайковский, – Фет в лучшие свои минуты переходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область. Поэтому часто Фет напоминает мне Бетховена».

Композитор стремился охватить самые разнообразные песенные жанры своего времени. В его творчестве наряду

с чистой лирикой возвышенного склада присутствует подлинный драматизм, народные напевы чередуются с вальсами, а торжественные гимны уступают место бытовым песенкам.

Ранние романсы (ор. 6), написанные в ноябре-декабре 1869 года, проникнуты возвышенной любовной лирикой. При этом их переполняет разнообразный мир чувств: радость и боль, величавость и порхающее веселье, глубокая меланхолия и собранность эмоций, а также лаконизм и безошибочная направленность выразительных средств. В этих романсах обозначилось свойственное Чайковскому сочетание напевной, естественной мелодии с подчас сложным, художественно-самостоятельным аккомпанементом. Большой мелодической выразительности композитор достигал в пределах малых интервалов. Уже в начале 70-х годов возникли более разнообразные сказочные и мифологические сюжетные линии. На протяжении всей жизни Чайковский черпал музыкальный материал в окружающей его среде. В романсах слышны интонации русской и украинской протяжной песни, итальянской серенады и цыганского романса.

Уже в ранних романсах Чайковского появляются признаки симфонизма. Это качество проявляется не только в особой интенсивности мелодий и развитых формах сопровождения, но и в большой образности и действенности музыки, ее драматической силе, превращая многие произведения этого рода в маленькие драмы инструментально-вокального склада.

Романсы Чайковского, представленные на диске, звучат в исполнении выдающихся вокалистов России — Сергея Лемешева, Ирины Архиповой, Елены Образцовой, Евгения Нестеренко, Нины Фоминой, Юрия Мазурка и Муслима Магомаева.

CD 1

1	At the Ball, Op. 38 No. 3 (A. Tolstoy)	2.25
2	Mild Stars Looked Down, Op. 60 No. 12 (A. Pleshcheyev)	3.50
3	Night, Op. 73 No. 2 (D. Rathaus)	3.56
4	My Mischievous Child, Op. 27 No. 6 (L. Mey)	1.59
5	A Frightful Minute, Op. 28 No. 6 (P. Tchaikovsky)	3.44
6	Don Juan's Serenade, Op. 38 No. 1 (A. Tolstoy)	2.36
7	Tears, Op. 65 No. 5 (A. Blanchecotte, translated by A. Gorchakova)	3.10
8	Wait, Op. 16 No. 2 (N. Grekov)	4.06
9	No, Only the One Who Knew, Op. 6 No. 6 (L. Mey, after J.W. Goethe)	3.15
10	Or My Mother Delivered Me, Op. 27 No. 5 (L. Mey, after A. Mickiewicz)	3.04
11	Disappointment, Op. 65 No. 2 (P. Collin, translated by A. Gorchakova)	2.50
12	The Heroic Deed, Op. 60 No. 11 (A. Khomyakov)	5.01
13	The Sun Set Down, Op. 73 No. 4 (D. Rathaus)	1.48
14	Lullaby in a Storm, Op. 54 No. 10 (A. Pleshcheyev)	3.11
15	Serenade, Op. 65 No. 1 (E. Turquety, translated by A. Gorchakova)	1.47
16	Nightingale, Op. 60 No. 4 (A. Pushkin)	3.31
17	Gypsy Girl's Song, Op. 60 No. 7 (Y. Polonsky)	2.24
18	Tell Me What in the Shadow, Op. 57 No. 1 (V. Sollogub)	3.46
19	We Sat with You, Op. 73 No. 1 (D. Rathaus)	2.33
20	It Was in Early Spring, Op. 38 No. 2 (A. Tolstoy)	2.34
Total playing time: 61.43		

N. Fomina, soprano; A. Pokrovsky, piano (8, 10)

E. Obraztsova, mezzo-soprano; V. Chachava, piano (13, 17)

I. Arkhipova, mezzo-soprano; I. Gusel'nikov, piano (3, 7, 11, 15, 19)

M. Magomaev, baritone; B. Abramovich, piano (1, 6, 20)

Yu. Mazurok, baritone; A. Afanasieva, piano (4)

S. Lemeshev, tenor; B. Kozel, piano (14, 18)

E. Nesterenko, bass; E. Shenderovich, piano (2, 5, 9, 12, 16)

Recorded in 1963 (14, 18); 1972 (1, 6, 20); 1978 (3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 19); 1979 (13, 17); 1991 (2, 5, 9, 12, 16).

Sound engineers: I. Vepintsev, E. Bunevaya (2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 19); V. Ivanov (4, 8, 10, 13, 17); Yu. Kokzhayan (1, 6, 20); G. Braginsky (14, 18)

CD 2

1	Bless You Forests, Op. 47 No. 5 (A. Tolstoy)	5.08
2	Charmer, Op. 65 No. 6 (P. Collin, translated by A. Gorchakova)	1.24
3	Onto the Fields of Yellow, Op. 57 No. 2 (A. Tolstoy)	3.48
4	He Loved Me So, Op. 28 No. 4 (A. Tolstoy)	2.55
5	The Lights Were Going Out in the Rooms, Op. 63 No. 5 (K. Romanov)	2.45
6	I Opened the Window, Op. 63 No. 2 (K. Romanov)	1.58
7	Amongst Gloomy Days, Op. 73 No. 5 (D. Rathaus)	1.55
8	To Forget So Soon, composed in 1870 (A. Apukhtin)	3.02
9	Sleep My Sad Friend, Op. 47 No. 4 (A. Tolstoy)	4.04
10	Let the Winter..., Op. 65 No. 4 (P. Collin, translated by A. Gorchakova)	3.04
11	Again As It Used to Be, Op. 73 No. 6 (D. Rathaus)	2.36
12	Was I Not a Little Blade of Grass in the Field, Op. 47 No. 7 (I. Surikov)	6.05
13	Teardrop Is Trembling, Op. 6 No. 4 (A. Tolstoy)	3.49
14	I Wish I Could Find One Word, composed in 1875 (L. Mey, after H. Heine)	1.36
15	Serenade ("In the Bright Light of Dawn"), Op. 65 No. 3 (P. Collin, translated by A. Gorchakova)	3.09
16	Why?, Op. 28 No. 3 (L. Mey)	2.51
17	Reconciliation, Op. 25 No. 1 (N. Shcherbina)	5.15
18	Understand Just Once, Op. 16 No. 3 (A. Fet)	1.45
19	Can It Be Day, Op. 47 No. 6 (A. Apukhtin)	3.08
Total playing time: 60.25		

N. Fomina, soprano; A. Pokrovsky, piano (4)

E. Obraztsova, mezzo-soprano; V. Chachava, piano (5, 12, 17)

I. Arkhipova, mezzo-soprano; I. Gusel'nikov, piano (2, 7, 10, 15)

M. Magomaev, baritone; B. Abramovich, piano (1, 14, 19)

Yu. Mazurok, baritone; A. Afanasieva, piano (9, 13)

S. Lemeshev, tenor; B. Kozel, piano (8, 16)

E. Nesterenko, bass; E. Shenderovich, piano (3, 6, 11, 18)

Recorded in 1963 (8, 16); 1972 (1, 14, 19); 1978 (2, 4, 7, 9, 10, 13, 15); 1979 (5, 12, 17); 1991 (3, 6, 11, 18).

Sound engineers: I. Vepintsev, E. Bunevaya (2, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 18); V. Ivanov (4, 5, 9, 13, 12, 17); Yu. Kokzhayan (1, 14, 19); G. Braginsky (8, 16)

Remastering – M. Pilipov. Editor – T. Kazarnovskaya. Translated by N. Kuznetsov. Design – I. Kryukov, G. Zhukov

CD 1

1	Средь шумного бала, соч. 38 №3 (А. Толстой)	2.25
2	Нам звезды кроткие, соч. 60 №12 (А. Плещеев)	3.50
3	Ночь, соч. 73 №2 (Д. Ратгауз)	3.56
4	Моя баловница, соч. 27 №6 (Л. Мей)	1.59
5	Страшная минута, соч. 28 №6 (П. Чайковский)	3.44
6	Серенада Дон Жуана, соч. 38 №1 (А. Толстой)	2.36
7	Слезы, соч. 65 №5 (А. Бланшкотт, пер. А. Горчаковой)	3.10
8	Погоди, соч. 16 №2 (Н. Греков)	4.06
9	Нет, только тот, кто знал, соч. 6 №6 (Л. Мей из В. Гете)	3.15
10	Али мать меня рожала, соч. 27 №5 (Л. Мей из А. Мицкевича)	3.04
11	Разочарование, соч. 65 №2 (П. Коллен, пер. А. Горчаковой)	2.50
12	Подвиг, соч. 60 №11 (А. Хомяков)	5.01
13	Закатилось солнце, соч. 73 №4 (Д. Ратгауз)	1.47
14	Колыбельная песня в бурю, соч. 54 (А. Плещеев)	3.11
15	Серенада, соч. 65 №1 (Э. Тюркети, пер. А. Горчаковой)	1.47
16	Соловей, соч. 60 №4 (А. Пушкин)	3.31
17	Песнь цыганки, соч. 60 №7 (Я. Полонский)	2.24
18	Скажи, о чем в тени, соч. 57 №1 (В. Соллогуб)	3.46
19	Мы сидели с тобой, соч. 73 №1 (Д. Ратгауз)	2.33
20	То было раннею весной, соч. 38 №2 (А. Толстой)	2.34
Общее время звучания: 61.43		

Н. Фомина, сопрано; А. Покровский, фортепиано (8, 10)
 Е. Образцова, меццо-сопрано; В. Чачава, фортепиано (13, 17)
 И. Архипова, меццо-сопрано; И. Гусельников, фортепиано (3, 7, 11, 15, 19)
 М. Магомаев, баритон; Б. Абрамович, фортепиано (1, 6, 20)
 Ю. Мазурок, баритон; А. Афанасьева, фортепиано (4)
 С. Лемешев, тенор; Б. Козель, фортепиано (14, 18)
 Е. Нестеренко, бас; Е. Шендерович, фортепиано (2, 5, 9, 12, 16)
 Записи: 1963 (14, 18); 1972 (1, 6, 20); 1978 (3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 19); 1979 (13, 17); 1991 (2, 5, 9, 12, 16) гг.
 Звукорежиссеры: И. Вепринцев, Е. Бунеева (2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 19); В. Иванов (4, 8, 10, 13, 17); Ю. Кокжян (1, 6, 20); Г. Брагинский (14, 18)

CD 2

1	Благословляю вас, леса, соч. 47 №5 (А. Толстой)	5.08
2	Чаровница, соч. 65 №6 (П. Коллен, пер. А. Горчаковой)	1.24
3	На нивы желтые, соч. 57 №2 (А. Толстой)	3.48
4	Он так меня любил, соч. 28 №4 (А. Апухтин)	2.55
5	Уж гасли в комнатах огни, соч. 63 №5 (К. Романов)	2.45
6	Растворил я окно, соч. 63 №2 (К. Романов)	1.58
7	Средь мрачных дней, соч. 73 №5 (Д. Ратгауз)	1.55
8	Забить так скоро, соч. 1870 г. (А. Апухтин)	3.02
9	Усни, печальный друг, соч. 47 №4 (А. Толстой)	4.04
10	Пускай зима..., соч. 65 №4 (П. Коллен, пер. А. Горчаковой)	3.04
11	Снова, как прежде, соч. 73 №6 (Д. Ратгауз)	2.36
12	Я ли в поле да не травушка была, соч. 47 №7 (И. Суриков)	6.05
13	Слеза дрожит, соч. 6 №4 (А. Толстой)	3.49
14	Хотел бы в единое слово, соч. 1875 (Л. Мей из Г. Гейне)	1.36
15	Серенада («В ярком свете зари»), соч. 65 №3 (П. Коллен, пер. А. Горчаковой)	3.09
16	Зачем?, соч. 28 №3 (Л. Мей)	2.51
17	Примиренье, соч. 25 №1 (Н. Шербина)	5.15
18	Пойми хоть раз, соч. 16 №3 (А. Фет)	1.45
19	День ли царит, соч. 47 №6 (А. Апухтин)	3.08
Общее время звучания: 60.25		

Н. Фомина, сопрано; А. Покровский, фортепиано (4)
 Е. Образцова, меццо-сопрано; В. Чачава, фортепиано (5, 12, 17)
 И. Архипова, меццо-сопрано; И. Гусельников, фортепиано (2, 7, 10, 15)
 М. Магомаев, баритон; Б. Абрамович, фортепиано (1, 14, 19)
 Ю. Мазурок, баритон; А. Афанасьева, фортепиано (9, 13)
 С. Лемешев, тенор; Б. Козель, фортепиано (8, 16)
 Е. Нестеренко, бас; Е. Шендерович, фортепиано (3, 6, 11, 18)

Записи: 1963 (8, 16); 1972 (1, 14, 19); 1978 (2, 4, 7, 9, 10, 13, 15); 1979 (5, 12, 17); 1991 (3, 6, 11, 18) гг.
 Звукорежиссеры: И. Вепринцев, Е. Бунеева (2, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 18); В. Иванов (4, 5, 9, 13, 12, 17); Ю. Кокжян (1, 14, 19); Г. Брагинский (8, 16)

Ремастеринг: М. Пилипов. Редактор: Т. Казарновская. Дизайн: И. Крюков, Г. Жуков

