

Russian Romances

ELENA ZAREMBA

ANTONINA KADOBNOVA

Русский романс как исповедь души

Елена Заремба — певица истинно русская. Именно в русских корнях и следует искать истоки ее природного дара — музыкально-драматического таланта и уникального голоса, завораживающего необъятной глубиной и величавой царственностью. Головокружительная карьера Елены Зарембы на ведущих сценах мира состоялась благодаря яркому воплощению сложных психологических образов в русских операх, она запомнилась также и в ролях итальянского и французского репертуара. В этот же период у певицы были и «пробы вокального пера» в жанре русского романса, но основательно погружаться в него она не спешила, справедливо полагая, что эта музыка, требующая огромного опыта жизни, взывает к мудрости прожитых лет, ведь каждая нота русского романса — это исповедь души исполнителя, раскрываемой слушателю.

2010 год стал переломным: после возвращения в Россию к своей публике певица, что чрезвычайно важно, нашла здесь и своего концертмейстера. Плодотворное сотрудничество с Антониной Кадобновой, родившееся в тот год не иначе как под счастливой звездой русского романса, продолжается и поныне. Творческий союз именитой певицы и молодой пианистки, невероятно тонко ощущающей специфику камерного аккомпанемента, начался с подготовки сразу двух программ, и они были представлены не только на разных площадках Москвы, но также в Ярославле, Осташкове, Воткинске, Кургане и Тюмени. Итогом этой большой вдохновенной работы стал концерт Е. Зарембы и А. Кадобновой в Большом зале Московской

консерватории, состоявшийся 21 октября 2011 года. Именно тогда, на волне успеха «живых» концертов, и родилась идея осуществить студийную запись русских романсов. Этот альбом мог появиться лишь в России: русская почва для созидательного творчества музыкантов была ему просто необходима!

По словам исполнителей, в подборку из 23 номеров вошли их самые любимые произведения. Из неисчерпаемого многообразия академического романса ими были отобраны наиболее популярные образцы, настоящие вокально-поэтические жемчужины — хорошо узнаваемые, легкие для восприятия. В отношении материала, отобранного на обоюдной основе, творческое единение двух музыкантов-художников выявило оптимум как музыкального, так и поэтически-жанрового разнообразия: в альбом вошли опусы и весьма хрестоматийные (особенно Рахманинова и Глинки), и звучащие в наших залах не так уж часто.

Говоря о романсах, появившихся в репертуаре Елены Зарембы еще за рубежом, нельзя не вспомнить ее сотрудничество с известным аккомпаниатором Ивари Ильей, результатом которого стала программа на стихи Пушкина. И ее отголоски в этом альбоме можно, в частности, найти в таких разнопланово элегантных «хитах», как *«Царскосельская статуя»* Кюи, *«Ногной зефир»* Даргомыжского, *«Зимний вечер»* Метнера и *«Ночь»* Рубинштейна (последний особенно почитаем певицей). При этом некоторые новые романсы были специально разучены для записи.

Основной пласт альбома — сочинения Рахманинова. И если для Елены Зарембы романс *«В молганьи ноги тайной»* на стихи Фета — один из непреходящих столпов ее камерного репертуара, то включение музыкальной сцены *«Мы отдохнем»* на финальный прозаический текст чеховского *«Дяди Вани»* говорит о серьезной увлеченности певицы драматическим театром. Романсов

Чайковского в этой программе немного, среди них выделяется редко исполняемая *«Песнь цыганки»* на стихи Полонского. Кульминацией любовной страсти в этой записи предстает романс Глинки *«Как сладко с тобою мне быть»* на стихи Рындина; нежную любовь исполнителей к этому композитору подтверждает то, что по количеству опусов в альбоме Глинка на втором месте после Рахманинова.

Обращение Елены Зарембы к русскому камерному репертуару сегодня закономерно и естественно настолько, насколько ее «поющий страсть и музыку» голос — обволакивающе-низкий, объемный и теплый — удивительно легко и властно проникает в самые потаенные уголки подсознания. Ансамблевое слияние солистки и ее концертмейстера поистине впечатляюще, и аккомпанемент фортепиано в данном случае не просто фон: в «симфонии» камерной интерпретации это второй и чрезвычайно важный голос. При прослушивании записи весьма отчетливо возникает мысль о поистине синкретическом единстве исполнителей — стилистически выверенном и эстетически органичном. Своим «музыкальным инструментом» редчайшего тембра — первозданно-природным меццо-сопрано с роскошными контральтовыми низами и драматическими обертонами — певица владеет в совершенстве, а доверительно-искренние эмоции ее голоса несут подлинно живую чувственность. Исполнение Елены Зарембы отличается высочайшей вокальной культурой, выверенностью динамики и дифференциацией различных штрихов от *pianissimo* до *forte*.

Романсовые интерпретации певицы — это и тайна, и волшебство, и озарение творческой индивидуальности, а сама она — одна из тех певиц, чей голос не спутаешь ни с чьим другим. Воистину, «он вечно тот же, вечно новый». Кажется, время для него давно уже повернулось вспять: сегодня этот голос продолжает звучать все так же чарующе и полновесно.

Игорь Корябин

Russian Romance as a Soul Confession

Elena Zarembo is a genuine Russian singer. The sources of her native gift should be sought in the Russian roots of her musical and dramatic talent and unique voice that fascinates with its immense depth and majestic regalness. Elena Zarembo's breathtaking career on the leading world stages was possible thanks to her bright personification of complex psychological characters in Russian operas. Besides, she is remembered for her parts of the Italian and French repertoire. That was also a period when the singer was making her first steps in the genre of Russian romance although she was not in a hurry to plunge into it completely believing fairly enough that that was the music demanding a great experience, appealing for the wisdom of the past years as each note of Russian romance is a confession of the performer's soul exposed before the listener.

The year of 2010 was a turning point for Elena. After the singer returned to Russia to her audience, she, what is extremely important, found her concertmaster here. Her fruitful collaboration with Antonina Kadobnova that was born that year under a lucky star of nothing else but Russian romance continues to this day. The artistic union of the distinguished singer and the young pianist who has an incredibly fine sensation of the specifics of chamber accompaniment began with preparation of two programmes at once that were featured at different venues in Moscow and also Yaroslavl, Ostashkov, Votkinsk, Kurgan and Tyumen.

The concert of Zarembo and Kadobnova at the Big Hall of the Moscow Conservatory that took place on 21 October 2011 was an outcome of that big inspired work. That was when, riding on the wave of the success of their live

performances, they came up with the idea of recording Russian romances in studio. It is an album that could be recorded nowhere else but in Russia — the Russian soil was just a necessary element for the musicians' creative labour.

According to the performers, a collection of 23 romances includes their best loved ones. They selected the most popular pieces, true vocal and poetic gems, easily recognizable and easily perceptible ones, from the inexhaustible diversity of academic romance. As for the jointly selected material, the artistic unity of the two creative musicians exposed an optimum of both musical and poetic variety. The album includes well-known opuses, Rachmaninoff and Glinka in particular, and rarely performed ones as well.

Speaking about the romances that appeared in Elena Zarembo's repertoire when she stayed abroad, we cannot help but recall her collaboration with the renowned accompanist Ivari Ilja that resulted in a programme based on Pushkin's poetry. Its echoes can be also found in such diversely elegant "hits" as Cui's *The Statue in Tsarskoye Selo*, Dargomyzhsky's *Night Zephyr*, Medtner's *Winter Evening* and Rubinstein's *Night* (the latter is particularly esteemed by the singer). Also, a number of new romances was learnt especially for the album.

Rachmaninoff's works constitute the major stratum of the album. If the romance *In the Mysterious Silence of the Night* after Fet's poem is one of the enduring pillars of Elena Zarembo's chamber repertoire, the inclusion of the musical scene *We Shall Rest* based on the final prose words from Chekhov's *Uncle Vanya* implies the singer's serious keenness on drama theatre. The programme includes just a few of Tchaikovsky's romances with a rarely performed *The Gypsy Song* set to Polonsky's poem standing out among them. Glinka's romance *How Sweet It Is to Be with You* based on Ryndin's poem is a climax of love passion on the album; the fact that Glinka ranks second after Rachmaninoff by the number of opuses on the album is a confirmation of the performers' tender love for the composer.

Elena Zaremba's treatment of the Russian chamber repertoire is as appropriate and natural as her voice that "sings passion and music." Her deep and warm voice envelops you penetrating so surprisingly easily and imperiously into the most secret corners of subconsciousness. The ensemble unity of the soloist and her concertmaster is truly impressive. In this case the piano accompaniment is not just a backdrop — it is the second and extremely important voice in the "symphony" of chamber interpretation. When listening to the recordings, it occurs to you that such a unity of the performers is really syncretic, stylistically aligned and aesthetically organic.

The singer has a perfect command of her "musical instrument" of a very rare timbre — a primeval and inborn mezzo-soprano with splendid contralto lows and dramatic overtones, and the confidential and sincere emotions of her voice carry a genuinely vivid sensuality. Elena Zaremba's performance is noted for the highest vocal culture and well-adjusted dynamics — differentiation of strokes from piano to forte.

The singer's renditions of the romances are a mystery, a sort of magic and a flash of inspiration of the creative personality at the same time. She is one of the singers whose voice cannot be mistaken for someone else's one. It seems that time turned back for it long ago — today, this voice is still enchanting and solid.

Igor Koryabin

МИХАИЛ ГЛИНКА

01	<i>В крови горит огонь желанья</i> (Александр Пушкин)	1.15
02	<i>Я помню чудное мгновенье</i> (Александр Пушкин)	3.26
03	<i>Венецианская ночь</i> (Иван Козлов)	2.36
04	<i>Как сладко с тобою мне быть</i> (Пётр Рындин)	3.18
05	<i>К ней</i> (Адам Мицкевич, пер. Сергей Голицын)	1.40

АЛЕКСАНДР ДАРГОМЫЖСКИЙ

06	<i>Ночной зефир струит эфир</i> (Александр Пушкин)	3.20
----	--	------

ЦЕЗАРЬ КЮИ

07	<i>Царскосельская статуя</i> , соч. 57 № 17 (Александр Пушкин)	1.15
----	--	------

АНТОН РУБИНШТЕЙН

08	<i>Желание</i> (Михаил Лермонтов)	3.32
09	<i>Ночь</i> (Александр Пушкин)	3.19

ПЁТР ЧАЙКОВСКИЙ

10	<i>Песнь цыганки</i> , соч. 60 № 7 (Яков Полонский)	2.48
11	<i>Серенада «О, дитя, под окошком твоим»</i> , соч. 63 № 6 (К. Р. *)	3.38
12	<i>Средь шумного бала</i> , соч. 38 № 3 (Алексей Толстой)	2.14

НИКОЛАЙ МЕТНЕР

13	<i>Зимний вечер</i> , соч. 13 № 1 (Александр Пушкин)	3.32
----	--	------

СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ

14	<i>Утро</i> , соч. 4 № 2 (Михаил Янов)	1.56
15	<i>Полюбила я на печаль свою</i> , соч. 8 № 4 (Алексей Плещеев)	2.01
16	<i>Сирень</i> , соч. 21 № 5 (Екатерина Бекетова)	1.50
17	<i>Я жду тебя</i> , соч. 14 № 1 (Мария Давидова)	1.42
18	<i>Мы отдохнём</i> , соч. 26 № 3 (Антон Чехов)	2.12
19	<i>О, нет, молю, не уходи!</i> , соч. 4 № 1 (Дмитрий Мережковский)	1.41
20	<i>Она, как полдень, хороша</i> , соч. 14 № 9 (Николай Минский)	2.31
21	<i>В молчаньи ночи тайной</i> , соч. 4 № 3 (Афанасий Фет)	2.54
22	<i>Не пой, красавица</i> , соч. 4 № 4 (Александр Пушкин)	4.14
23	<i>Весенние воды</i> , соч. 14 № 11 (Фёдор Тютчев)	2.05

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ЗВУЧАНИЯ: 59.00

* Великий князь Константин Романов

Елена Заремба, меццо-сопрано
 Антонина Кадобнова, фортепиано
 Запись 2011 г.

MIKHAIL GLINKA

01	<i>The Fire of Longing Burns in My Heart</i> (Alexander Pushkin)	1.15
02	<i>I Recall a Wonderful Moment</i> (Alexander Pushkin)	3.26
03	<i>Venetian Night</i> (Ivan Kozlov)	2.36
04	<i>How Sweet It Is to Be with You</i> (Pyotr Ryndin)	3.18
05	<i>To Her</i> (Adam Mickiewicz, tran. in Russian Sergei Golitsyn)	1.40

ALEXANDER DARGOMYZHISKY

06	<i>Night's Soft Breeze</i> (Alexander Pushkin)	3.20
----	--	------

CESAR CUI

07	<i>The Statue at Tsarskoye Selo</i> , Op. 57 No. 17 (Alexander Pushkin)	1.15
----	---	------

ANTON RUBINSTEIN

08	<i>Desire</i> (Mikhail Lermontov)	3.32
09	<i>The Night</i> (Alexander Pushkin)	3.19

PYOTR TCHAIKOVSKY

10	<i>Song of a Gypsy Girl</i> , Op. 60 No. 7 (Yakov Polonsky)	2.48
11	<i>Serenade: O Child! Beneath Your Window</i> , Op. 63 No. 6 (K. R. *)	3.38
12	<i>Amid the Din of the Ball</i> , Op. 38 No. 3 (Aleksey K. Tolstoy)	2.14

NIKOLAI MEDTNER

13	<i>Winter Evening</i> , Op. 13 No. 1 (Alexander Pushkin)	3.32
----	--	------

SERGEI RACHMANINOFF

14	<i>Morning</i> , Op. 4 No. 2 (Mikhail Yanov)	1.56
15	<i>I Have Grown Fond of Sorrow</i> , Op. 8 No. 4 (Aleksey Pleshcheyev)	2.01
16	<i>Lilacs</i> , Op. 21 No. 5 (Yekaterina Beketova)	1.50
17	<i>I Wait for Thee</i> , Op. 14 No. 1 (Maria Davidova)	1.42
18	<i>Let Us Rest</i> , Op. 26 No. 3 (Anton Chekhov)	2.12
19	<i>Oh No, I Beg You, Forsake Me Not!</i> , Op. 4 No. 1 (Dmitry Merezhkovsky)	1.41
20	<i>She is as Lovely as the Noon</i> , Op. 14 No. 9 (Nikolai Minsky)	2.31
21	<i>In the Silence of the Secret Night</i> , Op. 4 No. 3 (Afanasy Fet)	2.54
22	<i>Do Not Sing, My Beauty</i> , Op. 4 No. 4 (Alexander Pushkin)	4.14
23	<i>Spring Waters</i> , Op. 14 No. 11 (Fyodor Tyutchev)	2.05

TOTAL PLAYING TIME: 59.00

* Konstanin Romanov, Grand Duke of Russia

Elena Zarembo, mezzo-soprano
 Antonina Kadobnova, piano
 Recorded in 2011.

С Даниэлем Баренбоймом,
Берлинская Государственная Опера, Берлин, 1993 г.
With Daniel Barenboim,
Staatsoper Unter den Linden, Berlin, 1993

С Марией Гулегиной, Баварская Государственная Опера,
после спектакля «Бал-Маскарад» Верди, Мюнхен, 1995 г.
With Maria Guleghina, Bayerische Staatsoper,
after Verdi's Un ballo in maschera, Munich, 1995

На фото: Елена Заремба, Лучано Паваротти,
Дебора Войт, Джозеф Вольпе,
Пласидо Доминго, Джеймс Ливайн.
Юбилей Пласидо Доминго,
Метрополитен-опера, Нью-Йорк, 2001 г.
With Luciano Pavarotti, Deborah Voigt,
Joseph Volpe, Placido Domingo, James Levine,
Domingo's stage jubilee in Metropolitan Opera,
New York, 2001

С Пласидо Доминго на его юбилее,
Метрополитен-опера,
Нью-Йорк, 2001 г.

With Placido Domingo, Domingo's
stage jubilee in Metropolitan Opera,
New York, 2001

С Ренато Брузоном
после записи «Набукко» Верди, Токио, 2008 г.
With Renato Bruson,
Verdi's Nabucco recording, Tokyo, 2008

Russian Romances

ELENA ZAREMBA

ANTONINA KADOBNOVA

Редактор — Дмитрий Масляков
Звукорежиссер — Александр Волков
Дизайнер — Елена Фролова
Фото на обложке и стр. 3, 8 — Тая Сазанская
Фото на стр. 12–15 из личного архива Елены Зарембы
Переводчик — Николай Кузнецов

Editor — Dmitry Maslyakov
Sound engineer — Alexander Volkov
Design — Elena Frolova
Photos on cover and on pp. 3, 8 — Tanya Sazansky
Photos on pp. 12–15 from Elena Zarembo private archive
Translation — Nikolay Kuznetsov