

GUSTAV MAHLER
DER **ABSCHIED**

**ALEXANDRA
DURSENEVA**

TATIANA OSKOLKOVA, HARP
VLADIMIR SLOBODYAN, PIANO

ГУСТАВ МАЛЕР

ПРОЩАНИЕ

АЛЕКСАНДРА ДУРСЕНЕВА

GUSTAV MAHLER

DER ABSCHIED

ALEXANDRA DURSENEVA

Густав Малер (1860–1911)

- 1 **Прощание,**
VI часть из симфонии «Песнь о земле»
(слова: Мэн Хэо-Жань, Ван Вэй, немецкий перевод Ханса Бетге,
последние строки дописаны Густавом Малером). 30.32

Александра Дурсенева, *меццо-сопрано*
Татьяна Осколкова, *арфа*
Владимир Слободян, *фортепиано*

Звукорежиссер — Александр Михлин

Gustav Mahler (1860–1911)

- 1 **Der Abschied,**
VI from the symphony “Das Lied von der Erde”
(text: Meng Haoran, Wang Wei; German translation by Hans Bethge,
additional lines by Gustav Mahler) 30.32

Alexandra Durseneva, *mezzo*
Tatiana Oskolkova, *harp*
Vladimir Slobodyan, *piano*

Sound engineer — Alexander Mikhlin

ГУСТАВ МАЛЕР

ПРОЩАНИЕ

АЛЕКСАНДРА ДУРСЕНЕВА

GUSTAV MAHLER

DER ABSCHIED

ALEXANDRA DURSENEVA

*Владимир Слободян, Александра Дурсенева, Владимир Кошевой (зал «Зарядье», 25.03.2021)
Vladimir Slobodyan, Alexandra Durseneva, Vladimir Koshevoy (Zaryadye Concert Hall, March 25, 2021)*

ГУСТАВ МАЛЕР

ПРОЩАНИЕ

АЛЕКСАНДРА ДУРСЕНЕВА

GUSTAV MAHLER

DER ABSCHIED

ALEXANDRA DURSENEVA

*И вот за горы солнце опустилось.
Во всех долинах вечер наступает,
неся с собою тень и холодок.
Смотри! Плышет серебряной ладьей
луна по синеве морей небесных.
Я ощущаю, как вздыхает ветер
под сенью темных пихт.*

Так звучит первая строфа стихов, начинающих «Прощание» — финальную (шестую) часть «Песни о Земле» Густава Малера. Эту партию, которую Дмитрий Шостакович (по собственному признанию) «взял бы на необитаемый остров, если ему было бы позволено захватить с собой только одно произведение», принято называть «симфонией без номера», хотя формально она представляет собой цикл для двух солистов с оркестром. Меж двух последних симфонических полотен Восьмой и Девятой Малер создал произведение, в котором магистральные жанры его творчества — симфония и вокальный цикл — сливаются воедино.

«...Судьба подарила мне прекрасное время; по-моему, это самое личное из всего, что я до сих пор написал», — писал композитор другу и ученику Бруно Вальтеру в сентябре 1908 года. Необычным для Малера (но закономерным для наступающей эпохи модерна!) выглядит текст этой «песенной симфонии» — китайская поэзия эпохи Тан (VIII–IX вв. н.э.). От немецкого фольклора и стилизованных под него собственных виршей, через романтическую поэзию (Клопшток, Рюккерт) и философскую мистику Ницше композитор приходит к соединению

латинского гимна в честь Святого Духа с надзвездным эпилогом гётевского Фауста Восьмой симфонии; что же могло привлечь его в сборнике Ганса Бетге «Китайская флейта»?

Незадолго до этого из-за закулисных интриг Малер был вынужден уйти с поста директора Венской Придворной оперы, которой он отдал десять лет жизни; у него умерла 5-летняя дочь Мария-Анна, чья смерть была словно предсказана в «Песнях об умерших детях»; наконец, врачи сообщили ему о неизлечимой болезни сердца — такой приговор был просто невыносим человеку, работающему до изнеможения; даже «отдых» означал для него многочасовые прогулки по горам!

Переводы китайских стихов тысячелетней давности неожиданно стали «моментом истины». Всю жизнь волновавшие Малера вопросы бытия («Зачем ты жил? Почему ты страдал?»), острое осознание приближающейся смерти растворились в осененных вечностью образах одиночества, осеннего угасания, расставания, ухода в Вечность.

Пожалуй, главная особенность «Песен о Земле» — подчеркнутая неравномерность частей целого. Центр тяжести падает на последнюю часть, по отношению к которой остальные кажутся лишь предваряющими ступенями. Более того, в «Прощании», основанном на свободном соединении стихотворений разных поэтов («В ожидании друга» Мэн Хэо-Жаня и «Прощание с другом» Ван Вэя; при этом последнее, в корне меняющее смысл четверостишие написано самим композитором), Малер открыто «ломает» строфическую структуру песни и создает непрерывный симфонический поток. От вступительных аккордов, напоминающих погребальный звон, душа автора проживает

ГУСТАВ МАЛЕР

ПРОЩАНИЕ

АЛЕКСАНДРА ДУРСЕНЕВА

GUSTAV MAHLER

DER ABSCHIED

ALEXANDRA DURSENEVA

свой медленный, мучительный путь — и, пройдя через «жалобный» медленный марш, растворяется в замирающих звуках струнных, арфы и челесты образом-словом-заклинанием...

Особый характер «Прощания» позволяет воспринимать эту финальную часть как «вещь в себе» — самостоятельную вокально-симфоническую поэму. У предлагаемой записи малеровского «Прощания», однако, есть своя история.

«Ее голос — это ток высокого напряжения. Это монолог души...», — писал об Александре Дурсеневой лектор-музыковед Михаил Казиник. За тридцать лет служения в Большом театре России артистка спела ведущие партии меццо-сопранового оперного репертуара на оперных сценах Москвы и мира. Но и камерная музыка — русская и зарубежная — всегда оставалась «параллельной линией» ее исполнительской деятельности; критики подчеркивали умение Дурсеневой «укротить» свой мощный оперный потенциал, раскрывая тончайшие эмоциональные движения в вокальных миниатюрах.

В последнее десятилетие Александра Дурсенева нашла себя в новом жанре — театрализованного концерта-спектакля. Своего рода вокальные монографии, посвященные одному композитору (Мусоргский, Сен-Санс) либо музыкальному жанру («Песни кабаре») становятся действием с участием драматического театра, хореографии и видео-арта.

Премьера концерта-спектакля «Малер. По краю вечности» состоялась в малом зале «Зарядье» 25 марта 2021 года. Музыка цикла «Песни о умерших детях» и «Прощания» из «Песни о Земле» получили необычную трактовку с участием примы-балерины Большого театра Марианны Рыжкиной, актера Владимира Кошевого, сценографа

Ирины Долговой и видеодизайнера Анастасии Андреевой (режиссер-постановщик Михаил Елисеев). Оркестровая партитура Малера предстала в камерном фортепианном звучании, в «Прощании» к Александре Дурсеневой и ее постоянному ансамблевому партнеру, калининградскому пианисту Владимиру Слободяну присоединяется солистка оркестра Большого театра, арфистка Татьяна Осколкова (автор переложения — Маргарита Петросян).

По мнению критика Александра Матусевича, стержнем спектакля оставалась «абсолютная самодостаточность музыки Малера... и вокального творчества Александры Дурсеневой». Безусловной кульминацией программы стал финал «Песни о Земле». Тембр арфы играет важнейшую роль в заключительном разделе оркестровой партитуры «Прощания»; но здесь ее звучание сродни отзвукам, эху, создающему дополнительную светотень строгой «черно-белой» палитре фортепиано. А над инструментами парит голос — глубокий, страстный, волнующий и захватывающий; «по-достоевски» заставляющий до самого дна погрузиться в страдания человеческой души... С тем, чтобы в конце привести к очищающему Абсолюту...

*Земля любимая, куда ни кинешь взор,
цветет весной и снова зеленеет!
И всюду дали светят голубые!
Вечно... Вечно... Вечно... **

(Русский перевод Ларисы Кириллиной)

Борис Мукосей

ГУСТАВ МАЛЕР

ПРОЩАНИЕ

АЛЕКСАНДРА ДУРСЕНЕВА

GUSTAV MAHLER

DER ABSCHIED

ALEXANDRA DURSENEVA

*Владимир Слободян, Александра Дурсенева, Татьяна Осколкова (зал «Зарядье», 25.03.2021)
Vladimir Slobodyan, Alexandra Durseneva, Tatiana Oskolkova (Zaryadye Concert Hall, March 25, 2021)*

ГУСТАВ МАЛЕР

ПРОЩАНИЕ

АЛЕКСАНДРА ДУРСЕНЕВА

GUSTAV MAHLER

DER ABSCHIED

ALEXANDRA DURSENEVA

*The sun departs behind the mountains.
The cool shadows of evening
descend into all the valleys.
Look! Like a ship of silver
the moon floats in heaven's blue lake.
I feel a light wind stir
behind the dark firs.*

Above is the first stanza of the verses that begin “The Farewell,” the sixth and final movement of *The Song of the Earth* by Gustav Mahler. This score, which Dmitri Shostakovich “would have taken to a desert island if he had been allowed to take with him only one piece,” is commonly known as a “symphony without a number,” although formally it is a cycle for two soloists and orchestra. Between the last two symphonic works, the Eighth and Ninth, Mahler created a piece that merged his major genres — symphony and vocal cycle — into one.

“I have been granted a time that was good, and I think it is the most personal thing I have done so far,” the composer wrote to his associate and student Bruno Walter in September 1908. The text of this “song symphony” looks unusual for Mahler (but natural for the coming era of art nouveau!) — Chinese poetry of the Tang era (8th and 9th centuries AD). From German folklore and his own stylized folkish verses, through romantic poetry (Klopstock, Rückert) and Nietzsche’s philosophical mysticism, the composer comes to the combination of a Latin hymn in honor of the Holy Spirit with the above-the-stars epilogue of Goethe’s

Faust of the Eighth Symphony. So, what could attract him to Hans Bethge’s collection *The Chinese Flute*?

Shortly before that, Mahler was forced to resign as director of the Vienna Court Opera, to which he had devoted ten years of his life, due to behind-the-scenes intrigues; his five-year-old daughter Maria Anna had died, as if it was predicted in *Songs on the Death of Children*; and finally, the doctors had informed him of an incurable heart disease — such a sentence was simply unbearable for the man who worked to the point of exhaustion; even “rest” meant many hours of mountain hiking for him.

The translations of Chinese poems, written thousands of years before, suddenly became a “moment of truth.” The questions of existence that worried Mahler all his life — Why did you live? Why did you suffer? — and the acute awareness of approaching death dissolved in eternal images of loneliness, autumn fading, parting, and departure into Eternity.

The emphasized unevenness of the parts of the whole is perhaps the main feature of *The Song of the Earth*. The center of gravity falls on the last movement, in relation to which the rest only seem to be preceding steps. Moreover, in “The Farewell,” based on a free combination of poems by different poets (“Waiting for a Friend” by Meng Haoran and “Farewell to a Friend” by Wang Wei; while the last quatrain, which radically changes the meaning, was written by the composer himself), Mahler openly “breaks” the strophic structure of the song and creates a continuous symphonic flow. From the opening chords reminiscent of the death knell, the composer’s soul lives its slow, painful path — and after passing through the “plaintive” slow march, it dissolves in the fading sounds of the strings, harp, and celesta as an image-word-spell...

ГУСТАВ МАЛЕР

ПРОЩАНИЕ

АЛЕКСАНДРА ДУРСЕНЕВА

GUSTAV MAHLER

DER ABSCHIED

ALEXANDRA DURSENEVA

The special nature of “The Farewell” allows us to perceive this final movement as a “thing in itself” — an independent vocal and symphonic poem. However, the featured recording of “The Farewell” has its own history.

“Her voice is a high voltage current. This is a monologue of the soul,” wrote musicologist and lecturer Mikhail Kazinik about Alexandra Durseneva. During her thirty years of service at the Bolshoi Theater of Russia, the artist has sung the leading parts of the mezzo-soprano opera repertoire on the opera stages of Moscow and the world. But chamber music, both Russian and foreign, has always been a “parallel line” of her performing activities. Critics emphasized Durseneva’s ability to “tame” her powerful operatic potential as she revealed the subtlest emotional impulses in vocal miniatures.

Over the past decade, Alexandra Durseneva found herself in a new genre — theatrical concert-performance. A kind of vocal monographs dedicated to one composer (Mussorgsky, Saint-Saëns) or a musical genre (*Cabaret Songs*) become an action involving drama theater, choreography, and video art.

The premiere of the concert-performance “Mahler. On the Edge of Eternity” took place at the Zaryadye Small Concert Hall on March 25, 2021. Produced and staged by Mikhail Eliseyev, it was an uncommon interpretation of the music of the cycle *Songs on the Death of Children* and “The Farewell” from *The Song of the Earth* and featured the talents of Marianna Ryzhkina, a prima ballerina of the Bolshoi Theater, actor Vladimir Koshevoy, set designer Irina Dolgova, and video designer Anastasia Andreyeva. The version of “The Farewell” arranged by Margarita Petrosyan

presented the Mahler orchestral score played by a chamber piano sound — Alexandra Durseneva and Vladimir Slobodyan, a pianist from Kaliningrad and her permanent ensemble partner, were joined by harpist Tatiana Oskolkova, a soloist of the Bolshoi Theater Orchestra.

According to critic Alexander Matusевич, the core of the performance was “the absolute self-sufficiency of Mahler’s music ... and the vocal artistry of Alexandra Durseneva.” The finale of *The Song of the Earth* was the unconditional culmination of the program. The timbre of the harp plays a crucial part in the final section of the orchestral score of “The Farewell”; but here its sound is akin to echoes, creating additional chiaroscuro to the strict “black and white” palette of the piano. And the voice — deep, passionate, exciting, breathtaking — soars above the instruments, making us, just like Dostoevsky did, plunge to the very bottom of a human soul’s suffering... Only to ultimately take us to the purifying Absolute...

*Everywhere, the beloved earth
blooms in the spring and
is newly green! Everywhere and forever
the distances are blue and bright!
Forever... forever...**

(Translated by Larry Rothe)

Boris Mukosey

ГУСТАВ МАЛЕР

ПРОЩАНИЕ

АЛЕКСАНДРА ДУРСЕНЕВА

GUSTAV MAHLER

DER ABSCHIED

ALEXANDRA DURSENEVA

*Владимир Слободян, Александра Дурсенева, Владимир Кошевой (зал «Зарядье», 25.03.2021)
Vladimir Slobodyan, Alexandra Durseneva, Vladimir Koshevoy (Zaryadye Concert Hall, March 25, 2021)*

ЗАПИСЬ 2021 Г.
ЗВУКОРЕЖИССЕР — АЛЕКСАНДР МИХЛИН

RECORDED IN 2021.
SOUND ENGINEER — ALEXANDER MIKHLIN

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: АНДРЕЙ
КРИЧЕВСКИЙ, КАРИНА АБРАМЯН
РЕДАКТОР — ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ
ФОТО НА ОБЛОЖКЕ — ВЛАДИМИР ДОРОФЕЕВ
ФОТО В БУКЛЕТЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАЛА ЗАРЯДЬЕ, 2021 Г.
ДИЗАЙН — ГРИГОРИЙ ЖУКОВ
ПЕРЕВОД — НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ
КОРРЕКТОРЫ: ОЛЬГА ПАРАНИЧЕВА (РУС.), МАРГАРИТА КРУГЛОВА (АНГЛ.)
ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ: ЮЛИЯ КАРАБАНОВА, ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ

PROJECT SUPERVISOR — ANDREY KRICHEVSKIY
LABEL MANAGER — KARINA ABRAMYAN
EDITOR — DMITRY MASLYAKOV
COVER PHOTO — VLADIMIR DOROFEYEV
BOOKLET PHOTOS PROVIDED BY THE ZARYADYE HALL PRESS OFFICE, 2021
DESIGN — GRIGORY ZHUKOV
TRANSLATION — NIKOLAI KUZNETSOV
PROOFREADERS: OLGA PARANICHEVA (RU), MARGARITA KRUGLOVA (EN)
DIGITAL RELEASE: JULIA KARABANOVA, DMITRY MASLYAKOV

MEL CO 1323

© АЛЕКСАНДРА ДУРСЕНЕВА, 2024 © АО «ФИРМА МЕЛОДИЯ», 2024. 127055, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д. 73, СТР. 1, 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», NOVOSLOBODSKAYA STREET 73, BUILDING 1, MOSCOW, 127005, RUSSIA, 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

MELODY.SU