

Игорь Стравинский

Сюита из балета «Жар-птица»

1	I. Вступление	4.09
2	II. Пляс Жар-птицы	1.37
3	III. Хоровод царевен	4.51
4	IV. Поганый пляс Кощеева царства	4.35
5	V. Колыбельная	3.40
6	VI. Финал	3.26

Сюита из балета «Петрушка»

7	I. Фокус	1.42
8	II. Русская	2.21
9	III. У Петрушки	4.08
10	IV. Народные гулянья на Масленой	1.05
11	V. Танец кормилиц	5.05
12	VI. Танец кучеров и конюхов	2.02
13	VII. Ряженные	1.48

14–26 **Балет «Весна священная»** 34.07

Общее время звучания: 74.35

© ЗАО «Издательский Дом» Комсомольская правда», 2010
© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010. Все права защищены.
125009 г. Москва, Тверской б-р, 24 Тел. +7 (495) 988-84-68 e-mail: info@melody.ru www.melody.ru
Распространение в Интернете: <http://shop.melody.ru>
Изготовитель: ООО «Диск Про», 249010, Калужская обл., Боровский р-н, г.Боровск, ул.Большая, д.83, корп.4.
Лицензия ВАФ № 77-226 от 08.08.2005 г.
Компакт-диск формата CD-DA. Содержит аудиозапись. Не подлежит обязательной сертификации.
Не подвергать механическому или магнитному воздействию.
Избегать попадания прямых солнечных лучей и влаги.
Воспроизведение (копирование), сдача в прокат, публичное исполнение и передача в эфир без разрешения правообладателя запрещены.

СТРАВИНСКИЙ

12

12

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

Симфонический оркестр
Московской государственной филармонии
Дирижер — Игорь Стравинский

Стравинский

ПЕТРУШКА

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 12

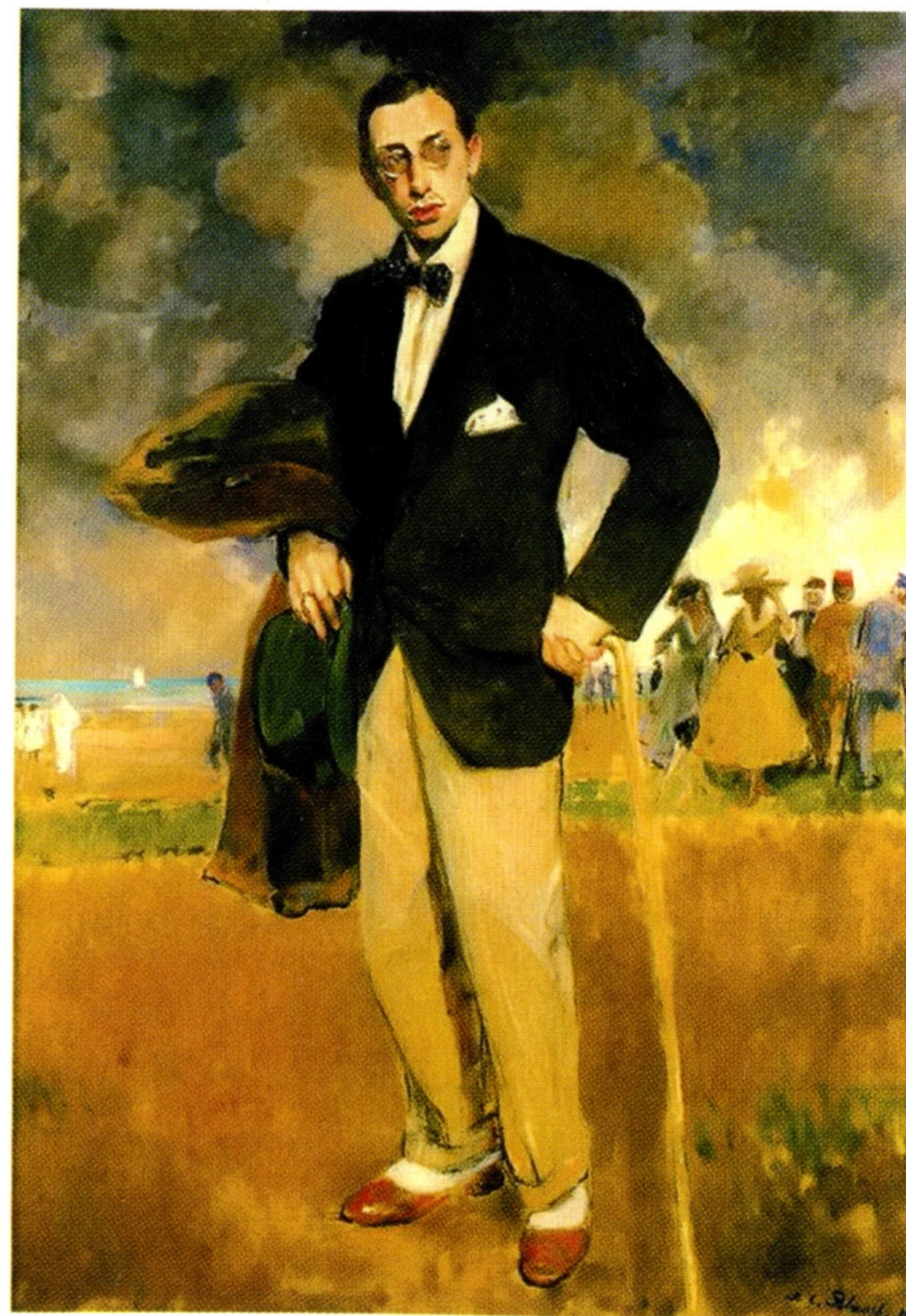

Стравинский (1882—1971)

ПЕТРУШКА

Симфонический оркестр
Московской государственной филармонии

Дирижер — Игорь Стравинский

Игорь Стравинский
Портрет работы Жак-Эмиля Бланша, 1915 г.

Ни одного композитора современники не награждали столькими эпитетами как Игоря Стравинского. Его называли «человеком тысяча одного стиля», «композитором-хамелеоном», «изобретателем музыкальных блюд на мировой кухне».

Все эти эпатазирующие характеристики отражали уникальное свойство музыкального дарования Игоря Фёдоровича Стравинского. В отличие от композиторов прошлого, творивших в рамках единого стиля, он придумывал для каждого нового произведения оригинальную модель, делавшую его непохожим на предыдущие: «Когда я сажусь работать, я испытываю смертельный страх перед бесконечностью открывающихся мне возможностей и ощущение, что мне все дозволено».

В качестве материала для творчества Стравинский использовал

Дача в Ораниенбауме (Ломоносов), где родился И.Ф. Стравинский
Рисунок отца композитора, 1882 г.

8

С

чуть ли не весь многовековой опыт мировой музыкальной культуры – от русской обрядовой песни, церковных жанров, интонаций и форм эпохи Барокко и классицизма до импрессионизма, джаза и новейших композиторских техник XX века. С легкостью и непринужденностью прогуливаясь по любым временам и стилям, он всегда оставался собой, подобно хорошему актеру, перевоплощающемуся в разные образы и сохраняющему при этом свою индивидуальность. Несколько штрихов – своеобразие мотива, гармонии или тембра – и Стравинский

оборачивается то итальянцем, то современником Пушкина, то свидетелем диалогов Аполлона и муз.

Универсализм Стравинского проявлялся не только в творчестве. Начав свой жизненный путь в России, он провел несколько десятилетий в Европе, а в последние годы уехал в Америку. Космополитичный композитор на протяжении многих лет совмещал продуктивную деятельность по сочинению музыки с выступлениями в качестве пианиста и дирижера. Он всегда находился в центре общественного внимания, в точке пересечения магистральных художественных путей.

9

Ни один зарубежный композитор XX века не был столь блистательно образован как Стравинский. В поле его зрения находились философия и религия, эстетика и психология, математика и история искусства, причем во всех науках он стремился разбираться как специалист. Библиотека композитора в Лос-Анджелесе насчитывала около 10 тысяч томов. И, пожалуй, никто из композиторов современности так много не путешествовал. После Второй мировой войны диапазон его концертных турне расширился – в преклонные годы он объездил весь мир. Эти поездки

Родители композитора
Фёдор Игнатьевич и Анна Кирилловна

продолжались вплоть до 86 лет, пока тяжелая болезнь и смерть не прервала их. Но больше всего времени – около 30 лет – Стравинский прожил в Петербурге, где родился в 1882 году.

Род Стравинских происходил от польских землевладельцев. Отец композитора, Фёдор Игнатьевич, был одним из самых видных оперных певцов Мариинского театра в Петербурге. В гости к нему часто приходили интересные люди: композитор Н.А. Римский-Корсаков, балетмейстер М.И. Петипа, нередко – Ф.М. Достоевский, коллеги по театру, художники. В доме Стравинских

постоянно звучала музыка. Возможно, поэтому родители не обращали особого внимания на музыкальные занятия маленького Игоря. С девяти лет у него появилась учительница музыки. Но главным воспоминанием Стравинского об этих уроках осталось то, что наставница запрещала ему импровизировать за роялем.

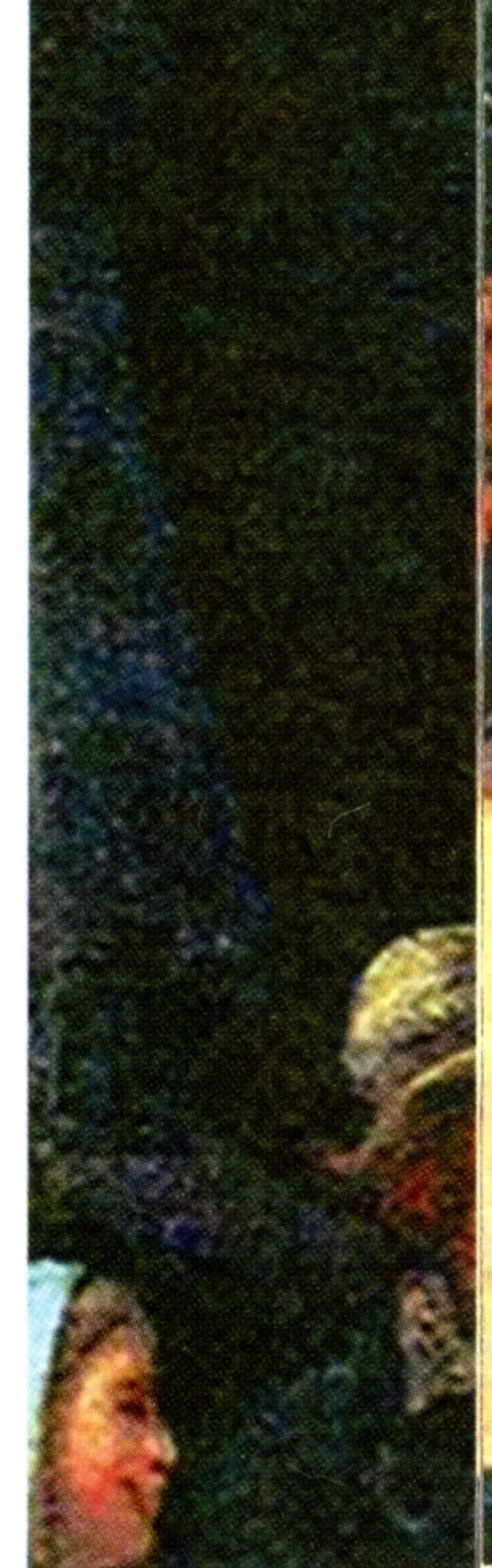
Закончив гимназию, будущий композитор поступил на юридический факультет Петербургского университета. Музыка продолжала находиться на периферии его жизненного уклада. В университете Стравинский сдружился с Владимиром Римским-Корсаковым –

И. Стравинский – ученик 8 класса гимназии, 1901 г.

сыном композитора. Вскоре представилась возможность показать первые музыкальные опыты знаменитому музыканту, крупнейшему представителю русской композиторской школы. Николай Андреевич Римский-Корсаков посоветовал Стравинскому продолжать занятия теоретическими предметами, но предостерег от поступления в консерваторию с ее рутинной атмосферой. Оставшись свободным художником, юноша стал систематически заниматься композицией с мастером вплоть до его смерти в 1908 году. Огромное значение для

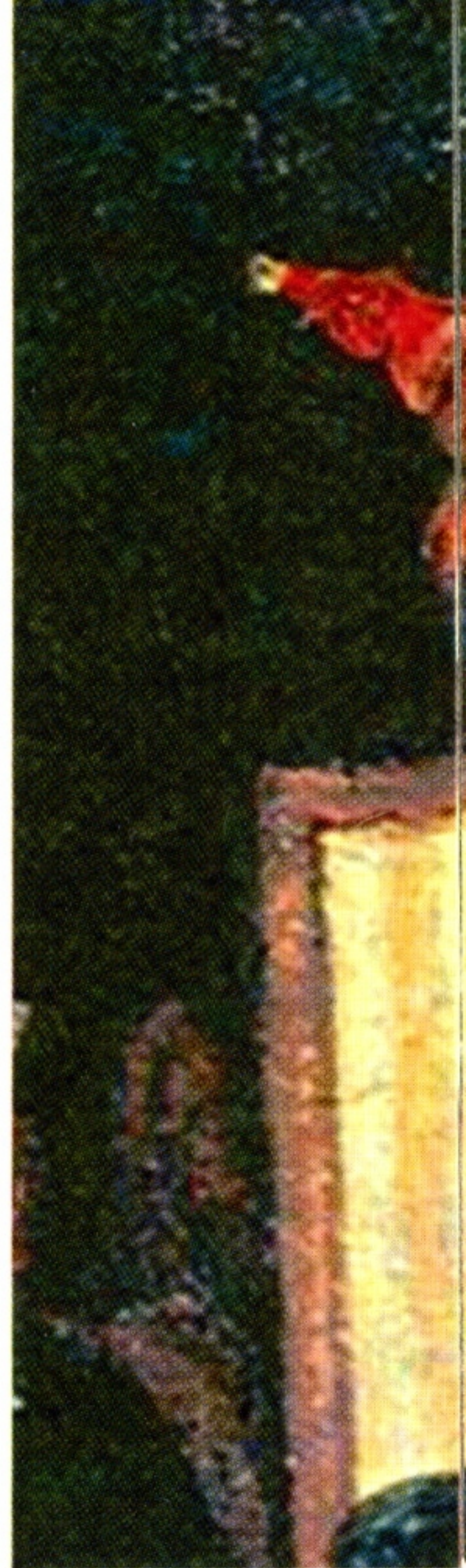

творческого формирования Стравинского имела духовная атмосфера дореволюционного Петербурга: «Я часто думаю, что факт моего рождения и воспитания в городе скорее неитальянском, чем чисто славянском или восточном, должен был частично обусловить собой направление культуры моей позднейшей жизни», – размышлял он впоследствии.

Стравинский начал сочинять в 1902 году, а Симфония ми бемоль мажор и сюита для голоса с оркестром «Фавн и пастушка» стали первыми публично исполненными произведениями (1908). Благодаря

оркестровой фантазии «Фейерверк», получившей признание у публики, произошло знакомство Стравинского с антрепренером и театральным деятелем Сергеем Павловичем Дягилевым, основателем знаменитых «Русских сезонов», пропагандировавших отечественную балетную, оперную и симфоническую музыку. Их плодотворное сотрудничество продолжалось вплоть до конца 1920-х годов, а результатом стало появление нескольких ярких балетных произведений и их постановка на различных сценах.

Первый громкий успех принесла «Жар-птица», поставленная на сцене

С.П. Дягилев и И.Ф. Стравинский, 1921 г.

парижской Гранд-Опера в 1910 году. Выступая наследником русских композиторов конца XIX – начала XX вв., Стравинский ошеломил публику невероятной красочностью тембровой палитры. В следующем году состоялась премьера «Петрушки», где нашел воплощение мир русской ярмарки с ее озорными плясками, балаганами, уличными наигрышами шарманки и гармоники. На фоне праздничного разгула толпы разворачивается трагедия кукольного героя Петрушки, обманутого ветреной Балериной. За год, отделяющий «Петрушку» от «Жар-птицы», композитор

сделал огромный шаг вперед навстречу собственной индивидуальности. В «Петрушке» было заключено множество новаторских находок: и улично-балаганный фольклор, и неизведанные еще приемы оркестровки.

Позднее Стравинский преобразовал оба эти балета в сюиты, предназначенные для концертного исполнения. Сюита из балета «Петрушка» представлена на данном диске в уникальной записи: симфоническим оркестром Московской государственной филармонии дирижирует сам автор произведения.

Петербургские балаганы. Эскиз декорации к балету «Петрушка» А.Н. Бенуа, 1911 г.

Эскиз костюма Жар-птицы
Л.Н. Бакст

В следующем балете, «Весна священная», Стравинский подошел к обновлению музыкального языка еще более радикально. В произведении, получившем подзаголовок «Картины языческой Руси», он обратился к дохристианскому периоду истории славянских народов, поэтому в качестве основного материала использовал мотивы, близкие древнейшим образцам русских, украинских, белорусских обрядовых песен и наигрышей. С их помощью композитор воссоздал в музыке суровость обычаев племени, возглавляемого Старейшим-Мудрейшим, обряды весенних гаданий,

заклинаний сил природы, сцену умыкания девушек, древнейший ритуал Поцелуя земли, величание Избранной и, наконец, орошение земли ее жертвенной кровью. Музыка «Весны священной» оказалась насыщена острыми, напряженными гармониями и умопомрачительно сложными «варварскими» ритмами. Произведение стало знаковым и надолго определило пути развития мирового музыкального искусства, но в 1913 году во время премьеры вызвало грандиозный скандал. Жан Кокто вспоминал об этом вечере: «Публика, как и следовало ожидать, немедленно встала на дыбы.

В зале смеялись, улюлюкали, свистели, выли, кудахтали, лаяли, и, в конце концов, возможно, утомившись, все бы угомонились, если бы не толпа эстетов и кучка музыкантов, которые в пылу неумеренного восторга принялись оскорблять и задирать публику, сидевшую в ложах. И тогда гвалт перерос в форменное сражение. Стоя в своей ложе, со съехавшей набок диадемой, престарелая графиня де Пурталес, вся красная, кричала, потрясая веером: «В первый раз за шестьдесят лет надо мной посмели издеваться»».

В скандале, вспыхнувшем в день премьеры, поначалу винили

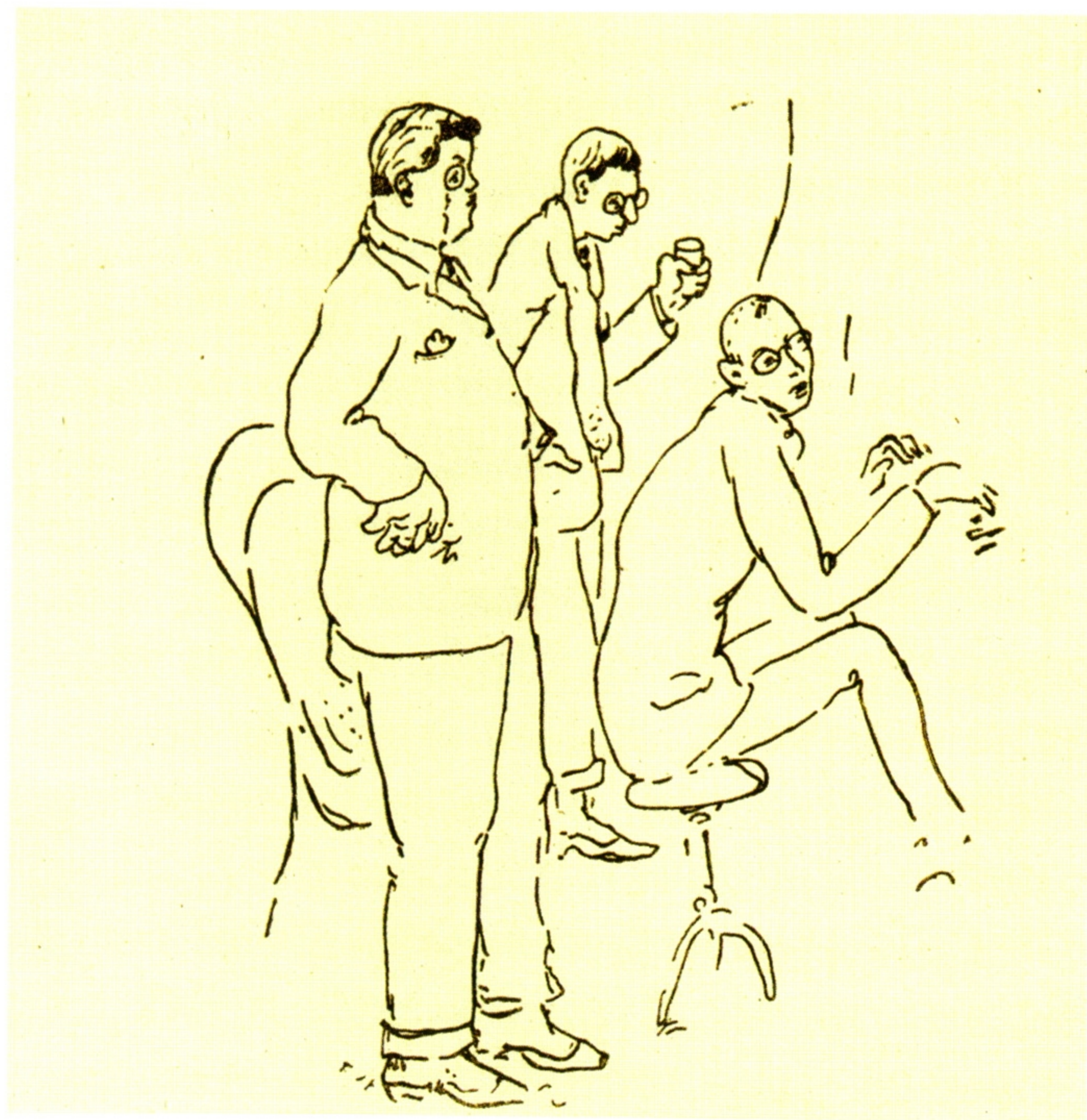

Стравинского, но музыка «Весны священной» была реабилитирована, когда вызвала овации при исполнении на симфоническом концерте. Стало ясно, что провал спектакля был обусловлен вызывающим хореографическим решением балетмейстера Вацлава Нижинского.

С 1910 года семья Стравинских жила в Европе. До 1939 года приют композитору, не пожелавшему возвращаться в большевистскую Россию, давали Швейцария и Франция. После сочинения трех балетов в 1910-е годы композитор продолжал экспериментировать, сочетая элементы

русского фольклора с новейшими музыкальными средствами. В числе подобных произведений – «История солдата» (1918), написанная по сказкам из сборника А. Афанасьева. Это причудливое повествование о том, как солдат продает душу черту и меняет свою скрипку на чародейскую книгу, приносящую ему фантастические доходы. И, хотя герой исцеляет от хандры принцессу, танцует с нею и танго, и регтайм, наконец, женится на ней, сам он по-прежнему остается русским солдатом. Рассказывая историю, Стравинский прибегает к самым разнообразным средствам –

С. Дягилев, И. Стравинский и С. Прокофьев
Рисунок М. Ларионова

пантомиме, балету, ритмам джаза и танго.

Социальные потрясения двух первых десятилетий XX века вызвали потребность в обращении к опыту предшествующих эпох. Новый стиль получил название «неоклассицизм», и Стравинский, живший с 1920 года в Париже в окружении Пабло Пикассо и Жана Кокто, также обратился к этим принципам. Он использовал различные историко-стилевые модели – технику старинной полифонии, барочные формы, которые в соединении с собственным музыкальным языком давали яркие

оригинальные произведения. В балете с пением «Пульчинелла» (1919) звучат фрагменты музыки композиторов XVIII века (Перголези, Галло, Келлери и Паризотти), обработанные Стравинским. Опера «Мавра» по А.С. Пушкину (1922) воскрешает жанр русского романса. В опере-оратории «Царь Эдип» по Софоклу (1927) композитор претворил практически в первозданном виде жанр древнегреческой трагедии.

Неоклассический период творчества Стравинского завершился уже в США, куда он переехал с началом Второй мировой войны. Композитор

Ж. Кокто, П. Пикассо, И. Стравинский, О. Пикассо
Антиб, 1926 г.

стал преподавателем Гарвардского университета, а в 1945 году принял американское гражданство. В 1951 году он написал последнее сочинение, отсылающее к отдаленным от нас эпохам. Опера «Похождения повесы» – один из редких примеров в истории музыки, когда импульсом к написанию театрального произведения послужило изобразительное искусство – серия гравюр английского художника XVIII века У. Хогарта под общим названием «Карьера мота». После этой по-моцартовски изысканной и легкой оперы Стравинский резко изменил манеру письма. Неожиданно для всех

И.Ф. Стравинский на репетиции концерта в Москве, 1962 г.

он начал пользоваться одной из новейших техник организации музыкальных звуков под названием додекафония, к которой в предшествующие годы испытывал острую неприязнь. В то же время в его творчестве усилились траурные и религиозные настроения, резко сократилось число крупных произведений: за 15 лет был создан всего один балет «Агон», посвященный балетмейстеру Джорджу Баланчину, с которым Стравинский сотрудничал на протяжении многих лет, и одно сценическое музыкальное представление («Потоп», написанный для телевизионной постановки).

Практически все остальные сочинения посвящены духовной тематике: здесь и величественный «Canticum Sacrum», пятичастная форма которого продиктована архитектурой притворов собора св. Марка в Венеции, и достаточно продолжительные по времени «Threni» («Плач пророка Иеремии»), а также «Проповедь, притча и молитва» и священная баллада «Авраам и Исаак», написанная на иврите.

1962 год ознаменовался первым за 52 года визитом Стравинского на родину: по приглашению Министерства культуры СССР он дал несколько концертов в Москве и Ленинграде.

Поездка оказала сильное эмоциональное воздействие на композитора, однако сдержанный и осторожный в проявлении истинных чувств, Стравинский ни разу не высказался критически по отношению к государству, из которого он фактически был изгнан.

В 1966 году, будучи уже серьезно больным, композитор написал одно из последних произведений – «Requiem Canticles» («Заупокойные песнопения») для солистов, хора и камерного оркестра. Сочинение-эпитафия проникнуто светлым ощущением приближения человека к божественному началу.

Прибытие И.Ф. Стравинского в Ленинград
Октябрь, 1962 г.

Долгая и плодотворная творческая жизнь композитора оборвалась в 1971 году в Нью-Йорке. Сегодня музыка Стравинского, которая когда-то подвергалась критике за новизну и сложность, представляется естественным продолжением традиций европейской музыки, став классикой XX века.

Могила И.Ф. Стравинского и его жены на кладбище Сан-Микеле в Венеции

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ

Сюита из балета «Жар-птица»

1	I. Вступление	4.09
2	II. Пляс Жар-птицы	1.37
3	III. Хоровод царевен	4.51
4	IV. Поганный пляс Кашеева царства	4.35
5	V. Колыбельная	3.40
6	VI. Финал	3.26

Сюита из балета «Петрушка»

7	I. Фокус	1.42
8	II. Русская	2.21
9	III. У Петрушки	4.08
10	IV. Народные гулянья на Масленой	1.05
11	V. Танец кормилиц	5.05
12	VI. Танец кучеров и конюхов	2.02
13	VII. Ряженые	1.48

Балет «Весна священная»

Часть I. Поцелуй земли

14	I. Вступление	3.29
15	II. Весенние гадания, пляски щеголих	3.25
16	III. Игра умыкания. Вешние хороводы	1.13
17	IV. Игра двух городов	3.32

18	V. Шествие Старейшего-Мудрейшего	1.43
19	VI. Поцелуй земли (Старейший-Мудрейший)	0.39
20	VII. Выплясывание земли	1.32

Часть II. Великая жертва

21	I. Вступление	4.03
22	II. Тайные игры девушек, хождение по кругам	3.25
23	III. Величание избранной	1.37
24	IV. Взывание к праотцам	0.52
25	V. Действо старцев – человеческих праотцов	3.45
26	VI. Великая священная пляска (Избранница)	4.35

Общее время звучания: 74.35

Запись по трансляции из Большого зала Московской консерватории 1962 г. (7–13)

Записи в студии: 1966 г. (14–26) и 1978 г. (1–6)

Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии

Дирижер – Дмитрий Китаенко (1–6)

Симфонический оркестр Московской государственной филармонии
Дирижер – Игорь Стравинский (7–13)

Государственный академический симфонический оркестр СССР
Дирижер – Евгений Светланов (14–26)

Звукорежиссеры – В. Скобло (1–6); А. Гросман (7–26)

Ремастеринг – Ю. Богданов

Редактор – О. Демченко

Дизайн – И. Крюков

Верстка – М. Касьян

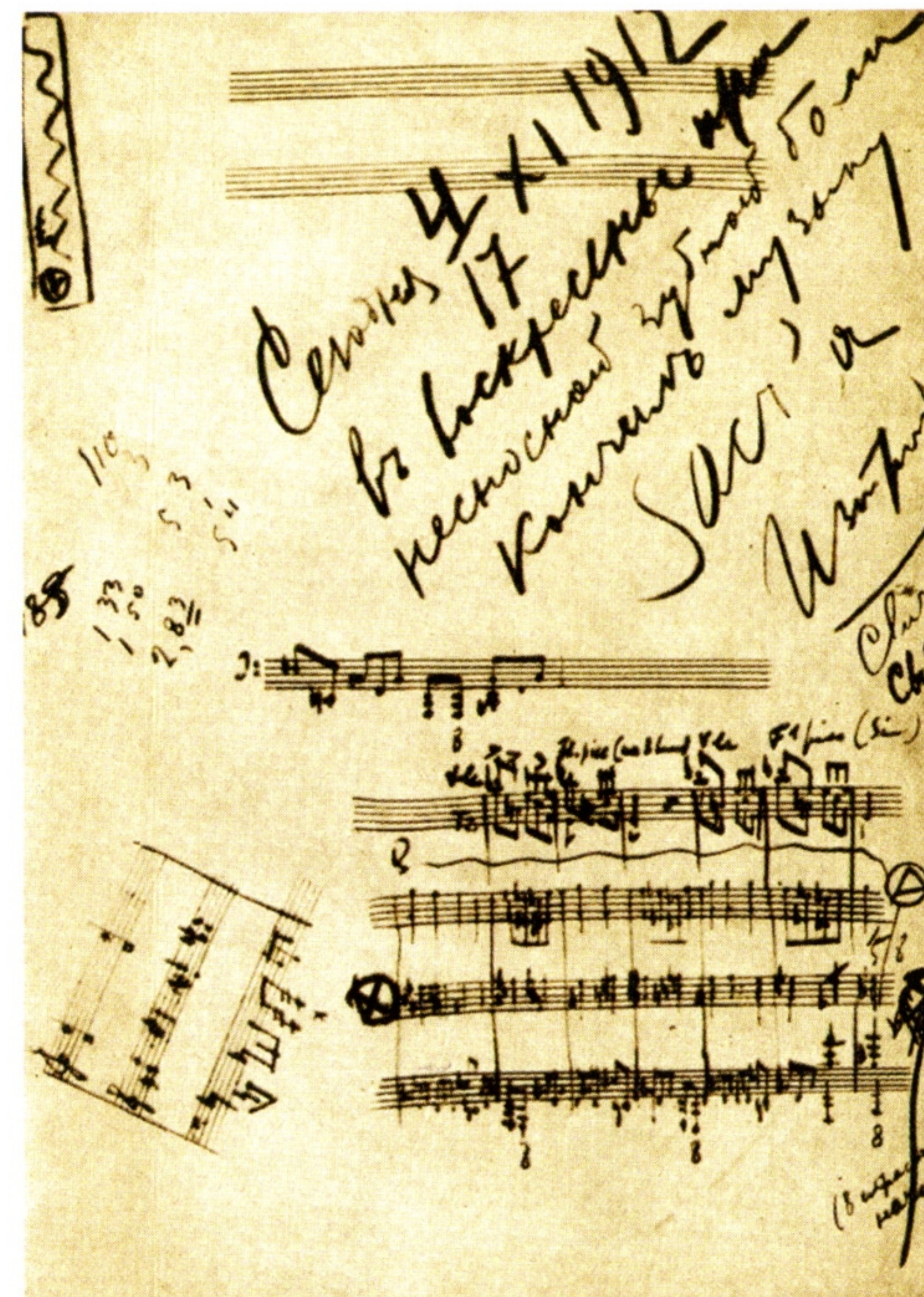
Обложка – Леонид Соломаткин (1837—1883),
«Петрушка», 1878 г.

ISBN 978-5-74750052-5

Отпечатано: SIA "PRESES NAMS BALTIC"
Латвия, Эрнеста Бирзниека - Упиша 20a/4,
Рига, LV - 1050. www.pnbaltic.eu

© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010

© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2010

Автограф И.Ф. Стравинского на партитуре
«Весны священной»

12

Стравинский

ПЕТРУШКА

Симфонический оркестр Московской государственной филармонии
Дирижер — Игорь Стравинский