

Ирина СТАРОДУБЦЕВА

П.И. Чайковский
Э. Триє

Д.Д. Шостакович
Т.В. Свиридов

GREAT COMPOSERS

Петр Илья
Чайковский
P.I.Tchaikovsky
1840-1893

Толстой А.К.

«То было раннею весной». Соч. 38, №2.

Tolstoy A. K. "It Was in Early Spring". Op. 38, № 2.

3.03

Ратгауз Д.М.

«Закатилось солнце». Соч. 73, №4.

Rathaus "The Sun Has Set". Op. 73, № 4.

1.56

Полонский Я.П.

Ночь («Отчего я люблю тебя...») Соч. 60, №9.

Polonsky I. P. Night ("Why Do I Love You..."). Op. 60, № 9.

4.35

К.Р.

Серенада («О дитя...») Соч. 63, №16.

K. R. Serenade ("Oh, Child..."). Op. 63, № 16.

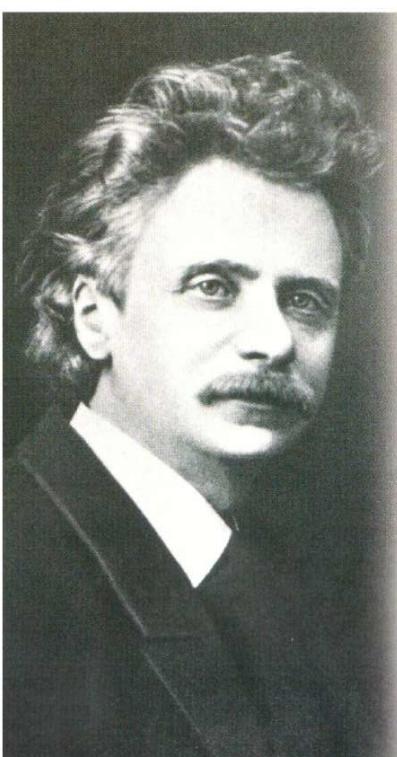
3.43

Толстой А.К.

«Средь шумного бала». Соч. 38, №3.

Tolstoy A. K. "Amid the Din of the Ball". Op. 38, № 3.

3.37

СОЧИЕНИЯ
УЧЕБНИКИ
МУЗЫКА

Эдвард
Григ
E. Grieg
1843-1907

Андерсен Х.К. (пер. С. Гинзберг)
Лесные странствия. Соч.18, №1.

2.21

Гёте И. В. (пер. И. Галкина)
Время роз. Соч.48, №5.

2.57

Боденштед Ф. (пер. В. Аргамакова)
Сон. Соч.48, №6.

2.18

Андерсен Х.К. (пер. А. Горчаковой)
Люблю тебя. Соч.5, №3.

2.29

Ибсен Г. (перевод А. Ефременкова)
Лебедь. Соч.25, №2.

2.24

Ibsen G. (translated by A Efremenkov) Swan. Op. 25, № 2.

Дмитрий Дмитриевич Шостакович
D. D. Shostakovich
1906-1975

Саша Чёрный.

Сатиры (Картины прошлого). Соч. 109, №1-5. 1960 г.

Sasha Chorny Satire

(Pictures of the past). Op. 109, № 1-5. 1960.

Критику.

Critique.

1.02

Пробуждение весны.

Spring Awakening.

2.32

Потомки.

Descendants.

1.57

Недоразумение.

Misunderstanding.

3.37

Крейцерова соната.

Kreutzer's Sonata.

3.27

СОВЕТСКАЯ МУЗЫКА

Георгий Васильевич Свиридов

G. V. Sviridov
1915-1998

Лермонтов М.Ю.

Портрет NN (подражание Даргомыжскому). Из цикла «Восемь романсов на сл. М.Ю. Лермонтова». 1957 г.

Lermontov M. U. Portrait NN (imitation Dargomizhsky)
from the circle "Eight Romances" words by M.U. Lermontov (1957).

3.36

Пушкин А.С.

«Подъезжая под Ижоры». Из цикла «Шесть романсов на сл. А.С. Пушкина». 1935 г.

Pushkin A. S. "Coming to Izhori" from "Six romances" words by A. S. Pushkin (1935).

1.56

Есенин С.А.

Берёзка. Из цикла песен на сл. С.Есенина «У меня отец - крестьянин». 1956 г.

Esenin S. A. Birch from the songs "My father is a peasant" words by S. Esenin (1956)

3.28

Маритана

из «Двух песен для пьесы Ф. Дюмануа и А. Деннери "Дон Сезар де Базан"». 1946 г.

Maritana from "Two Songs for the piece F. Dumanua and A. Denneri "Don Sezar de Bazan" (1946).

3.49

Исаковский М.В.

Осенью. 1958 г.

Isakovskiy M. V. In Autumn (1958).

4.45

СВИРИДОВ Г. В. ПОРТРЕТ Н.Н. (ПОДРАЖАНИЕ ДАРГОМЫЖСКОМУ) ИЗ ЦИКЛА «ВОСЕМЬ РОМАНСОВ НА СЛ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА» 1957 Г.

И ширится в безмолвии просторном
крылатой ночи скорбная душа».

Альберт Саасен
1858-1900

Имена П.И.Чайковского, Э.Грига, А.Д.Шостаковича и Г.В.Свиридова объединяет жанр, который для каждого из композиторов был в той или иной мере принципиально-важной сферой музыкального высказывания - жанр романса.

Ценнейшим свойством русской романовой классики XIX века и, в особенности романсов Чайковского является свойство, которое академик Б.В.Асафьев очень точно назвал «общительностью». И сегодня человеческая душа, несмотря на все достижения безудержного технического прогресса, откликается на этот зов. А откликнувшись не может не погрузиться в многообразие и полноту жизнеощущений, созданных великим русским гением. Благоговейный трепет расцветающей первой любви и свежести ароматов пробуждающейся весенней природы в романсе «То было раннею весной». Захватывающая дух радость любовного востора, слитая с «объятием дивной ночи» в романсе «Закатилось солнце». Словно полотно в чёрно-серых тонах Джеймса Уистлера, американского современника Чайковского - романс «Ночь». Здесь страх и боязнь света, тяжкие думы, безысходные страдания, мучительные и напрягшие поиски жизненной опоры. Романсы «Серенада» и «Средь шумного бала» - два эмоционально-психологических полоса вокальной лирики Чайковского. В первом - нежно-ласкающие, едва ощущимые прикосновения к бесконечно дорогому и любимому существу; во втором - мучительно-неотвязный и почти зрымый образ «чудного видения», возникший для лирического героя, «в тревоге мирской суеты» как зыбкий призрачный огонёк надежды.

Чайковского и Грига объединяет не только время, в котором они оба жили, но и теплые личные отношения, основанные на глубокой взаимной привязанности. Очень любивший Грига Чайковский сказал однажды, что такую музыку мог написать только человек, повинувшийся непосредственному напору живых, простых человеческих эмоций. Жанр романса был очень близок композитору-миниатюристу и тесно связан с его личной судьбой. Когда Григ после окончания Лейпцигской консерватории приехал в Копенгаген, тогдашнюю столицу Скандинавии, его «изумлённый взор увидел мир, полный красоты... Моя гениальность была любовь. Я полюбил молодую девушку с чудесным голосом и столь же чудесным исполнительским талантом. Она (будущая жена композитора Нина Хагеруп - Н.С.) стала для меня единственной настоящей исполнительницей моих песен». Нина Хагеруп вдохновила композитора и впервые исполнила вокальный цикл соч. 5 «Мелодии сердца», романсы которого - в их числе такая жемчужина как «Люблю тебя» - стали камертоном всей вокальной лирики Грига. Эмоциональная палитра романсов Грига светла, изящна и лаконична, но сдер-

БЕЛЫЕ СОВРЕМЕННИКИ

жания в моменты острых драматических переживаний и не лишена философских раздумий. Мироощущение Грига, подобно Чайковскому, также проникнуто отзвуками его родной природы, восторженным пением которой был норвежский мастер.

Вокальный цикл А.Д.Шостаковича «Сатиры» (Картины прошлого) на стихи Саши Чёрного стоит особняком не только в камерно-вокальном наследии композитора, но и в советской вокальной классике. В нём возродилась очень важная традиция русской музыки, идущая от песен-сценок и песен-портретов Даргомыжского и Мусорского. Вместо обобщенного лирического героя и лирических переживаний перед нами персонажи, очерченные не только сценически-конкретно, но и шаржировано, в манере острого гротеска. Принципиальная антиромантическая направленность цикла декларирована в №1 «Критику» - предостережение против отождествления автора и его героя. Антиромантическая образность и лексика соединяются с нарочито грубыми, «лобовыми» музыкальными приемами. Это преимущественная опора на популярные бытовые жанры и мотивы («Чижик-пыхик», «Ах, вы сени, мон сени»), пародийное использование известных музыкальных цитат («Весенние воды» Рахманинова, «Крейцерова соната» Бетховена, aria Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин») и сатирическая стилизация (романтические интонации «томления» в №4 «Недоразумение», инфернальная вальсовость в духе куплетов Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст» в №5 «Лотомки»). Мишенью уничижительных стrel известного в свое время поэта-«сатирикона» и композитора, обратившегося к его стихам спустя полвека, стала та живущая минимизирующая человеческое порода, которая во времена создания музыки называлась «интеллигентствующее мещанство» и суть которой и поныне - несовпадение внешнего и внутреннего, показного и истинного.

Творчество младшего современника А.Д.Шостаковича Г.В.Свиридова составляет эпоху в советской музыке II-й половины XX века. Он давно занял прочное место в ряду её классиков. Сегодня мы говорим о Свиридове как о создателе особого пылкого вокала - его романсы и песни, хоры, канты и оратории открыли для музыкального искусства современности новые горизонты. Шостакович однажды сказал о Свиридове: «Ноt мало, музыки очень много». Как композитора-романтика Свиридова отличают внимание к слову и сюжету, акцент на индивидуализированную скжатую форму. В романсе «Подъезжая под Ижоры» обращает на себя внимание свежесть и образность интонации, связанныя с народной песней, и с городской песенно-романской лирикой. Романсы 50-х гг. относятся к тому времени, когда у Свиридова усиливается интерес к творчеству Даргомыжского и Мусорского, к их свободной, идущей за словом формой, к поискам точной песенной и речевой интонации. Обращение Свиридова к поэзии С.Есенина в середине 50-х гг. сделало главной темой творчества композитора тему Родины, тему России. И в масштабных ораториях, и в «малой капле» - романсе - Свиридов воспевает жизнь в её неповторимой вечной красоте. Каждая нота его немногоголосных сочинений говорит нам о том, что Родина, Россия, Жизнь - это священно, это навеки.

Нина СИНЯНСКАЯ МАСТЕР-КЛАСС ПО СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ

"The Mournful Soul of Winged Night
Is Spreading in the Spaceful Silence".

Albert Samain
1858-1900

The names of P.I. Tchaikovsky, E. Grieg, D.D. Shostakovich and G.V. Sviridov are united in the genre of romance, which was a very important sphere of music for each composer.

The most valuable characteristics of the Russian romance classics of the 19th century, especially of the romances by Tchaikovsky, is the one which Academician Asafiev called "amiability". Even nowadays human soul responds to this call despite all achievements of the technical progress. And, having responded to this call, it can't help getting absorbed in the variety and completeness of life sensations created by the talented Russian genius. One can feel reverential agitation of flourishing first love and freshness of the scents of the awakening spring nature in the romance "It Was in the Early Spring". One can experience the thrilling joy of the love delight merged with "the charm of wonderful night" in the romance "The Sun Has Set". One can see the black and grey canvas of the romance "Night" by James Whistler, an American contemporary of Tchaikovsky, with its terror and fear of light, gloomy thoughts, desperate suffering, painful and vain search of support. Romances "Serenade" and "Amid the Din of the Ball" are the two emotional psychological poles of Tchaikovsky's vocal lyrics. There is a tender, fondling, slight touch to the extremely dear and beloved creature in the first romance, and the second one contains torturing and haunting image of a "wonderful vision" which has appeared in front of the lyrical hero "in the anxiety of the world" like an unsteady and vague light of hope.

Tchaikovsky and Grieg were not only contemporaries. There were warm friendly relations based on the deep mutual attachment between them. Tchaikovsky appreciated Grieg very much, and one day he said that only a person obeying direct pressure of natural human emotions could have written such music. There was a close connection between the genre of romance and the composer's destiny. Having graduated from the Leipzig Conservatoire, Grieg went to Copenhagen, the capital of Scandinavia of that time, where "he saw the world full of beauty. Love was my genius I fell in love with a young girl with a wonderful voice and technical skill. She (Nina Hagerup, his future wife) became the only genuine performer of my songs". Nina Hagerup inspired the composer, she became the first performer of his vocal series op.5 "Les Melodies du Coeur". These romances, with the real pearl of the series "I Love Thee" among them, became the tuning fork of the whole vocal lyrics of Grieg.

In the emotional aspect Grieg's romances are light, exquisite and concise, though restrained in the moments of violent dramatic emotions and rather philosophic. Grieg's world outlook is filled with the echo of his native nature, which played a great role in the work of the Norway composer.

G R E A T C O N T E M P O R A R I E S

The vocal series "The Saffres" (Pictures of the Past) by D.D. Shostakovich set to Sasha Cherny's poems stands by itself not only in the composer's chamber-vocal heritage but also in the Soviet vocal classics. A very important tradition of Russian music, originating in the song-plays and song-portraits by Dargomizhsky and Mussorgsky regenerated in it. We can see characters which images are not only concrete but also caricatured in the grotesque style, instead of the abstract lyrical hero. Fundamental anti-romantic orientation of the series is declared in the "Critique" (N. 1), it is a kind of a warning against identifying of the author and his hero. The anti-romantic figurativeness and vocabulary are combined with the intentionally crude musical technique. It means that special attention is focused on the primary use of the popular genre arts and motives (for example, "Chizhic-Pzhic", "Oh, My Inner Porch"), mock use of the famous works ("Vesenniye Vody" by Rachmaninov, "Kreutzer's Sonata" by Beethoven, aria of Lensky from Tchaikovsky's opera "Eugene Onegin"), satirical stylization (romantic intonations of "languor" in the No 4 "Misunderstanding", infernal waltz in the spirit of Mephistopheles' verse of the opera "Faust" by Gunor in the No 3 "The Descendants"). The target of the famous composer was the stable human nature called "refined narrow-mindedness", which essence even nowadays are the lack of coincidence of inner and external life, done for effect and true motives.

G. V. Sviridov was a younger contemporary of D.D. Shostakovich, and his works formed an epoch in the soviet music of the 20th century. He has become one of the classics. Sviridov created a special type of vocal, passionate vocal, his romances and songs, cantatas and oratories discovered new horizons for the modern music. Shostakovich once said about Sviridov's works that "few notes constitute rich music". Words and plot, individual compressed form distinguish Sviridov among other composers. We can feel freshness and figurativeness of intonation, connected with a native song as well as with city romance lyrics in the romance "Coming to Izhor". The romances written in the 50-ies reflect the composer's growing interest to the works of Dargomizhsky and Mussorgsky, to their free form, to the search of the precise song and speech intonation. In the middle 50-ies Sergey Esenin's poems made the themes of Motherland, of Russia the principal theme of Sviridov's works. The composer glorifies life in its unique eternal beauty. Each note of his laconic works tells us that Motherland, Russia, Life are sacred for ever.

Nina SINYANSKAYA, PhD in Arts

«Умение вслушиваться в каждый звук, глубоко проникать в композиторский замысел, любоваться каждой фразой - вот чем покоряет слушателей этот дuet голоса и рояля, наставляя, погрузится в многообразный мир человеческих чувств и переживаний.»

Irina Starodubtseva
(soprano)

творческий союз Ирины Стародубцевой и Канны Сбитневой, скрепленный годами совместной работы, хорошо известен в России и за рубежом. Обширный репертуар лузыкантов, включающий произведения композиторов XVII-XVIII вв., русскую зарубежную классику XIX-XX вв., сочинения современных авторов, всегда пользуется неизменным спехом у публики.

Ирина Стародубцева
(сопрано)

“The duet of the voice and piano wins the hearts of the audience by the ability to listen to every sound, admire each phrase, thus making us enter the colourful world of human sensations and feelings.”

Zhanna Sbitneva
(piano)

The creative unity of Irina Starodubtseva and Zhanna Sbitneva is well-known in Russia and abroad. The extensive repertoire of the musicians which includes works of the composers of the 17-18th centuries, Russian and foreign classics of the 19-20th centuries, as well as modern authors, is always a success with the audience.

Канна Сбитнева
(фортепиано)

Irina STARODUBTSEVA

Zhanna Svitneva
(piano)

P. I. Tchaikovsky
E. Grieg
D. D. Shostakovich
G. V. Sviridov

Чайковский П.И. Tchaikovsky P.I.	Толстой А.К. «То было раннюю весной» Tolstoy A. K. "It Was in the Early Spring"	3.03
Чайковский Е. Сиге Tchaikovsky E. Sieg	Раттгау А.М. «Закатилось солнце» Rathaus "The Sun Has Set"	1.56
Плюхонский Я.П. Ночь Pluhonsky I.P. Night	Polonsky I. P. Night	4.35
К.Р Серенада K.R. Serenade	K. R. Serenade	3.45
Толстой А.К. «Средь шумного бала» Tolstoy A. K. "Amid the Din of the Ball"	Tolstoy A. K. "Amid the Din of the Ball"	3.37
Андерсен Х.Х. Лесные странствия Andersen X.K. Forest Wander	Andersen X. K. Forest Wander	2.21
Гете И. В. Время роз Goethe I. B. The Time of Roses	Goethe I. B. The Time of Roses	2.57
Боденштедт Ф. Сон Bodenstedt F. Dream	Bodenstedt F. Dream	2.18
Андерсен Х.Х. Люблю тебя Andersen X.K. I Love Thee	Andersen X. K. I Love Thee	2.29
Ибсена Г. Лебеди Ibsen G. Swan	Ibsen G. Swan	2.24
Саша Черных. Сатиры [Картины прошлого] Sasha Cherny Satire (Pictures of the past)	Sasha Cherny Satire (Pictures of the past)	
Критику Critique	Critique	1.02
Пробуждение весны Spring Awakening	Spring Awakening	2.32
Потомки Descendants	Descendants	1.57
Недоразумение Misunderstanding	Misunderstanding	3.37
Крейцерова соната Kreutzer's Sonata	Kreutzer's Sonata	3.27
Аермонтов М.Ю. Портрет НН Lermontov M. U. Portrait NN	Lermontov M. U. Portrait NN	3.36
Пушкин А.С. «Подъезжая под Избор» Pushkin A. S. "Coming to Izbor"	Pushkin A. S. "Coming to Izbor"	1.56
Есенин С.А. Берёзка Esenin S. A. Birch	Esenin S. A. Birch	3.28
Маритана Maritana	Maritana	3.49
Исааковский М.В. Осенью Isaakovskiy M. V. In Autumn	Isaakovskiy M. V. In Autumn	4.45
Общее время Total time	Total time	60.20

Ирина
СТАРОДУБЦЕВА
сопрано
Жанна
СВИТНЕВА
фортепиано

Внешторгбанк

© Ирина Стародубцева
Запись 2006 г.

Запись звука, мастеринг,
музыкальный продюсер
А.Москаленко
Фото Б.Григорьев
Дизайн И.Балыки