

FOREWORD

Modest Petrovich Mussorgsky (1839–1881) went down in history of music as an outstanding innovator whose search in the field of musical language was ahead of his time. Contemporaries could not fully appreciate the new qualities of his music, but composers of the turn of the century and many authors of the 20th century, having discovered his works, experienced their influence. Such different composers as Maurice Ravel and Dmitri Shostakovich openly said that they were inspired in their work by the music of Mussorgsky; in addition, they both paid tribute to the great composer creating orchestral versions of his works.

Vocal music holds a central position in the work of Mussorgsky, and it is it that his most striking discoveries in the field of melodic and harmonic means are connected with. Dealing with vocal genres throughout his creative career and having created more than 70 romances and songs, the composer devoted his entire life to claim a real, “truthful” vocal melody, capable of fully conveying the expressiveness of genuine human speech.

About half of Mussorgsky’s vocal chamber works are part of one or another song cycle, while the other forms a number of independent romances and songs, among which the most innovative are vocal monologues and sketch-songs. Following the path outlined by Dargomyzhsky, whom Mussorgsky himself called “the great teacher of musical truth,” the composer makes amazing discoveries in the field of music language, vocal intonation and interpretation of the genre of vocal miniature. Mussorgsky’s compositions, for many of which he composes lyrics himself, do not fit into the usual patterns of vocal music of the 19th century and form the phenomenon of an original vocal chamber “theater”, in which a per-

ПРЕДИСЛОВИЕ

Модест Петрович Мусоргский (1839–1881) вошёл в историю музыки как яркий новатор, чьи поиски в области музыкального языка опередили своё время. Современники не смогли в полной мере оценить новые качества его музыки, но композиторы рубежа веков и многие авторы XX столетия, открыв для себя его творчество, испытали его влияние. Такие разные композиторы как Морис Равель и Дмитрий Шостакович открыто говорили, что вдохновляются в своём творчестве музыкой Мусоргского; кроме того, они оба отдали дань уважения великому композитору, создав оркестровые редакции его произведений.

Вокальная музыка занимает центральное положение в творчестве Мусоргского, и именно с ней связаны наиболее яркие его открытия в сфере мелодических и гармонических средств. Обращаясь к вокальным жанрам на протяжении всего творческого пути и создав более 70 романсов и песен, композитор посвятил всю свою жизнь поиску настоящей, «правдивой» вокальной мелодики, способной во всей полноте передать выразительность живой человеческой речи.

Примерно половина камерных вокальных произведений Мусоргского входит в состав тех или иных вокальных циклов, другая же образует ряд самостоятельных романсов и песен, среди которых наибольшим новаторством обладают вокальные монологи и песни-сценки. Следуя по пути, намеченному Даргомыжским, которого сам Мусоргский называл «великим учителем музыкальной правды», композитор делает потрясающие открытия в области музыкального языка, вокальной интонации и трактовки самого жанра вокальной миниатюры. Композиции Мусоргского, для многих из которых он сам сочиняет поэтический текст, не вписываются в привычные шаблоны вокальной музыки XIX века и формируют явление самобытного камерно-

forming singer is given a role of an actor, transforming into one character or another: an angry wife (“Ah, You Drunken Sot!”), a seminarian (“The Seminarist”), a holy fool (“Darling Savishna”), a mischievous boy (“The Ragamuffin”) or an orphan child (“The Orphan”).

Even in cases where a performer acts as a narrator and explicit transformation is not required, Mussorgsky’s music retains the features of figurative theatrical expression and is filled with expressiveness inherent in intonation of speech. This is especially apparent in those pieces where the author resorts to satire or grotesque (“The Goat”, “The Classicist”, “The Peanut Gallery”) – here the elements associated with speech intonation are organically intertwined with sound imaging or specifically presented traditional intonation formulas, creating that fusion of musical and musicalized extra-musical, which distinguishes Mussorgsky from all other composers of his generation.

Separately, it is worth noting a group of late works with lyrics by A. K. Tolstoy (“Unlike the Thunder, Trouble Struck,” “Softly the Spirit Flew up to Heaven,” “Arrogance,” “Hey, is Spinning a Young Man’s Job?”, “It Scatters and Breaks”), in which a new quality for the composer is manifested – the embodiment of philosophical content through lyrics or grotesque. Here, the manner of following the words forming an expressive musical declamation – characteristic for Mussorgsky – remains, but the intonation becomes smoother, rounded and restrained, and role of the piano accompaniment is essentially reduced to supporting the voice, which creates a sense of simplicity, poise and generalization achieved with the composer’s use of new philosophical lyrics.

*Alexander Skripko, sheet music editor
of the publishing house “The Planet of Music”*

го вокального «театра», в котором певцу-исполнителю отводится роль актёра, перевоплощающегося в тот или иной образ: разъярённой жены («Ах ты, пьяная тетька!»), семинариста («Семинарист»), юродивого («Светик Савишна»), мальчишки-озорника («Озорник») или сироты-ребёнка («Сиротка»).

Даже в тех случаях, когда исполнитель выступает в роли рассказчика и явного перевоплощения не требуется, музыка Мусоргского сохраняет черты образного театрального высказывания и наполняется выразительностью, свойственной речевой интонации. Особенно ярко это проявляется в тех пьесах, где автор прибегает к сатире или гротеску («Козёл», «Классик», «Раёк») – здесь элементы, связанные с речевой интонацией, органично сплетаются со звукоизобразительностью или специфически преподнесёнными традиционными интонационными формулами, создавая тот сплав музыкального и омузыкаленного внемузыкального, который отличает Мусоргского от всех других композиторов его поколения.

Отдельно стоит отметить группу поздних произведений на стихи А. К. Толстого («Не божим громом ударило», «Горными тихо летела душа небесами», «Спесь», «Ой, честь ли то молодцу лён прясти?», «Рассеивается, расступается»), в которых проявляется новое для композитора качество – воплощение философского содержания через лирику или гротеск. Здесь сохраняется свойственная Мусоргскому манера следовать в вокальной линии за словом, формируя выразительную музыкальную декламацию, но интонация становится более плавной, округлой и сдержанной, а роль фортепианного сопровождения, по сути, сводится к поддержке голоса, что создаёт ощущение простоты, уравновешенности и обобщённости, достигнутой композитором при обращении к новой для себя философской лирике.

*Александр Скрипко,
музыкальный редактор
издательства «Планета музыки»*

To Malvina Bamberg

Мальвине Бамберг

The Desire of Heart

Желание сердца

Text by an unknown German poet
(translated by D. Usov)

Текст неизвестного немецкого поэта
(перевод Д. Усова)

Медленно*

p

Лас - точ - ке лег - ко рез - вить - ся, в си - ней вы - ши -

pp *legato und sehr p gespielt***

- не сколь - зить... Будь и я кры - ла - той пти - цей, знал бы я, ку -

- да спе - шить. Нам не суж - де - на с то - бо - ю ра - дость мир - но -

* Slow.

** Performed legato and very piano.

** Исполняется legato и очень тихо.

-го гнез - да, всё же мне да - но судь - бо - ю вер - ным быть.

— те - бе всег - да, вер - ным быть те - бе всег - да.

Ausdrucksvoll* *p*

Ты в да - ли, — я э - то зна - ю, но

всё же ты мне близ - ка. В серд-це ду - му я пи - та - ю,

* Expressively.

* Выразительно.

о те - бе мо - я тос - ка. Ах! — Я знал бы сча - стье в жиз - ни,

legato

будь сво - бод - ной пташ - кой я. По - мчал - ся бы

я кот - чиз - не, где ты ждёшь, лю - бовь мо - я.

p Лас - точ - ке лег - ко рез - вить - ся, в си - ней вы - ши - не сколь - зить...

p

Будь и я кры-ла-той пти - цей, знал бы, знал, ку - да спе-шить.

Я не - су раз - лу - ки бре - мя, и от-ра - ды луч по - гас.

То - ро - пись, о вре - мя, вре - мя, и ус-корь_____ же-лан-ный час,

и ус - корь_____ же - лан - ный час._____

*Dedicated to Nadezhda Petrovna Opochinina
in memory of her trial of me*

*Посвящается Надежде Петровне Опочининой
в память её суда надо мной*

Desire

Romance

Желание

Романс

Words by H. Heine

(translated by M. Mikhailov)

Слова Г. Гейне

(перевод М. Михайлова)

*Довольно медленно**

The first system of the musical score for 'Desire' is in 6/4 time with a key signature of one sharp (F#). The vocal line begins with a rest followed by a half note G4, then a quarter note A4, a quarter note B4, a half note C5, and a quarter note B4. The piano accompaniment starts with a half note G3, a half note A3, and a half note B3. The lyrics 'Хо - тел бы ве - ди - но - е сло - во я слить мо - ю грусть и пе -' are written below the vocal line. Dynamics include a piano (*p*) marking and a piano-piano (*pp*) marking.

The second system continues the vocal line with a half note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a half note C5, and a quarter note B4. The piano accompaniment features a half note G3, a half note A3, and a half note B3. The lyrics '- чаль, и бро - сить то сло - во на ве - тер, чтоб ве - тер у - нёс е - го' are written below the vocal line. Dynamics include a piano (*p*) marking and a piano-piano (*pp*) marking.

The third system continues the vocal line with a half note G4, a quarter note A4, a quarter note B4, a half note C5, and a quarter note B4. The piano accompaniment features a half note G3, a half note A3, and a half note B3. The lyrics 'вдаль... И пусть бы то сло - во пе - ча - ли по' are written below the vocal line. Dynamics include a piano-piano-piano (*ppp*) marking and a piano-piano (*pp*) marking. The system ends with a double bar line and a repeat sign.

* Rather slow.

mf *p*

вет - ру к те - бе до - нес - лось, и

pp *ppp* *8va*

mf *p*

пусть бы всег - да и по - всю - - ду о -

mf *p* *pp*

pp

- но те - бе в серд - це ли - лось.

p *pp*

замедляя* *p ten.* в темпе** *p*

И ес - ли у - ста - лы - е

mf *pp* *ppp*

о - - чи сом - кну - лись под грё - зой ноч -

- ной, — о, пусть бы то сло - во пе -

mf *p*

* Slowing down.

** In tempo.

чуть замедлить*

- ча - ли зву - ча - ло во сне... во

p cresc. *mf* *pp*

в темпе

сне над то - бой.

ppp *pp* *Ped.* *ppp*

постепенно замедляя**

ppp

медленнее***

pp *ppp* *(ppp)*

* Slightly slowing down.

** Gradually slowing down.

*** Slower.

Dedicated to
Nikolai Andreevich Rimsky-Korsakov

Норак

(First version)

From "Haidamakas" poem by Shevchenko
(translated by L. Mey)

Посвящается
Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову

Гопак

(Первая редакция)

Из поэмы «Гайдамаки» Шевченко
(перевод Л. Мея)

Скоро*

как бы щипком**

mf *f* *sf* *mf*

(Старик поёт и подплясывает)***

f

Гой! Гой, гой, го - па - ка!

p *sf* *sf* *sf* *sf*

* Fast.

** As if plucking.

*** (The old man sings and makes dancing movements).

По - лю - би - ла ка - за - ка. Толь - ко ста - рый да не_ дю - жий,

толь - ко ры - жий, не - ук - лю - жий. Вот_ и до - ля вся_ по - ка!

Гой!_____

mf

До - ля сле - дом за тос - ко - ю, а ты, ста - рый,

p

за во - до - ю, а са - ма - то я в ши - нок, _____

да хва - чу се - бе крю - чок. _____

mf

А по - том всё чок да чок, всё

sf cresc. *sf* *sf* *sf*

f *sf*

чок да чок! Чар - ка пер - ва - я ко - лом,

sf *sf* *f* *sf* *sf*

mf

а вто - ра - я со - ко - лом... Ба - ба в пляс по - шла - ко - нец!_

sf *sf* *sf* *p* *sf*

А за не - ю мо - ло - дец... Ста-рый, ры-жий ба - бу кли-чет,

*сварливо**
mf cresc.

толь - ко ба - ба ку - киш ты - чет: «Коль же-нил-ся, са - та - на,

до - бы - вай же мне пше - на. Вот как! На - до де - ток по - жа - леть,

* Shrewishly.

f

на - кор-мить и при - о - деть. Вот что! До - бы - вай, смот - ри, быть ху - ду,

f

а не то са - ма до - бу - ду. Слышь ты! До - бы - вай же, ста - рый, ры - жий,

*мягко**

до-бы-вай ско-рей, бес-сты-жий. Что, взял? Толь - ко, ста - рый, не гре - ши,

* Softly.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru