

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.

A special place in the composer’s heritage belongs to the song cycles. The first of these was compiled by the author from compositions of 1857–1866, differing in theme and genre, and prepared for publication under the title “Youthful Years”. The expected publication did not take place (only a few works were published during the life of the composer), and for the first time the existence of a bound manuscript of “Youthful Years” was announced by the French musician and manuscript collector Charles Théodore Malherbe in 1909. The first publication of the manuscript was undertaken in 1923 in Paris by the publishing house of V. Bessel and included 17 pieces; the last, 18th piece of the manuscript – the arrangement of a popular Tuscan song by Luigi Gordigiani for two voices – was first published by P. Lamm in 1931 as a part of the complete collected works of Mussorgsky. “Youthful Years” – in fact representing the author’s collection of early works –

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.

Особое место в наследии композитора принадлежит вокальным циклам. Первый из них был составлен автором из сочинений 1857–1866 годов, различных по тематике и жанру, и подготовлен для публикации под названием «Юные годы». Предполагаемая публикация так и не состоялась (при жизни композитора были изданы лишь несколько произведений), и впервые о существовании скреплённого манускрипта «Юных лет» в 1909 г. заявил французский музыкант и коллекционер рукописей Шарль Теодор Малерб. Первая публикация манускрипта была предпринята в 1923 году в Париже издательством В. Бесселя и включала 17 номеров; последний, 18-й номер рукописи – переложение популярной тосканской песни Луиджи Гордиджиани для двух голосов – был впервые опубликован П. Ламмом в 1931 г. в составе полного собрания сочинений Мусоргского. «Юные годы», по сути представляющие собой авторский сборник ранних произведений, получили при публикации подзаголовок «вокальный цикл»,

when published, received the subtitle “song cycle”, which is still preserved in many publications.

The song cycles of the 70s are in turn implicitly cyclic, multi-movement works with musical and figurative dramatic concepts of their own. “The Nursery” cycle (1870) – with texts written by the composer himself under the impression of contact with the children of his friends and relatives – became a zenith on the composer’s path to “artistic reproduction of human speech” in music. Organically combining expressiveness of speech intonation and music expression itself, Mussorgsky created here a type of vocal melodicism that can rightfully be considered a standard for 19th century music declamation.

Two late song cycles with lyrics by A. Golenishchev-Kutuzov – “Sunless” (1874) and “Songs and Dances of Death” (1877) – in contrast to “The Nursery” are a concentration of gloomy and dreadful images. Mussorgsky fully displays his mastery of a music dramatist in the “Sunless” cycle consisting of six monologue pieces: psychological conflicts, tormenting the main character, are gradually revealed in them and reach a dramatic climax in the fifth piece, while the sixth one is a tragic farewell coda. Thus, the whole cycle appears as a solid musical composition, permeated with a single idea and line of dramatic development.

“Songs and Dances of Death” – the composer’s last song cycle – demonstrates a synthesis of psychological and genre principles, combines declamatory and song melodicism, and to some extent carries the aesthetics of a theatrical performance. With all the tragedy of the content, the music here is more objective, and the theme of death is revealed in a more generalized, allegorical way. The four movements of the cycle represent four pictures or scenes, each next embracing a larger space than the previous one; and in the finale death in the form of a field-marshal on a battlefield defeats everyone.

который до сих пор сохраняется во многих изданиях.

Вокальные циклы 70-х годов уже в полной мере являются циклическими, многочастными произведениями со своей музыкальной и образной драматургией. Цикл «Детская» (1870), написанный на собственные тексты под впечатлением от общения с детьми друзей и родственников, стал высшей точкой на пути композитора к «художественному воспроизведению человеческой речи» в музыке. Органично соединяя выразительность речевой интонации и собственно музыкальную экспрессию, Мусоргский создал здесь тот тип вокальной мелодики, который может по праву считаться эталонным для музыкальной декламации XIX в.

Два поздних вокальных цикла на стихи А. Голенищева-Кутузова – «Без солнца» (1874) и «Песни и пляски смерти» (1877) – в противовес «Детской» становятся средоточием мрачных и страшных образов. Мастерство Мусоргского как музыкального драматурга в полной мере проявляется в цикле «Без солнца», состоящем из шести номеров-монологов: в них психологические коллизии, терзающие главного героя, раскрываются постепенно и достигают драматической кульминации в пятом номере, тогда как шестой представляет собой трагическую коду-прощание. Весь цикл, таким образом, предстаёт как слитное музыкальное произведение, пронизанное единой идеей и линией драматургического развития.

«Песни и пляски смерти» – последний вокальный цикл композитора – демонстрирует синтез психологического и жанрового начала, сочетает декламационную и песенную мелодику и в некоторой степени несёт в себе эстетику театрального представления. При всей трагедийности содержания, музыка здесь имеет более объективный характер, а тема смерти раскрывается в более обобщённом, аллегорическом ключе. Четыре части цикла представляют собой четыре картины или сцены, где каждая последующая охватывает большее пространство, чем предыдущая, а в финале смерть в облике полководца на поле битвы побеждает всех.

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

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

Youthful Years

a song cycle

ЮНЫЕ ГОДЫ

вокальный цикл

Dedicated to I. L. Gryunberg

Посвящается И. Л. Грюнбергу

Where Are You, 1 Little Star?

Song

Где ты, звёздочка?

Песня

Words by N. Grekov

Слова Н. Грекова

Медленно*

Где ты, звёз-доч - ка? Ах, где ты,

яс - на - я? Иль за-тми - ла - ся ту-чей чёр - но - ю, ту-чей

чёр - но - ю, ту - чей гроз - но - ю?

* Slow.
** Pipe.

p

Где ты, де - ви - ца, где ты,

pp

f

крас - на - я? Иль по - ки - ну - ла дру-га ми - ло - го? Дру-га

p *mf* *sf* *f*

ми - ло - го, не - на - гляд - но - го?

p *pp* *sf* *f* *p*

Музыкальный фрагмент (система 1). Включает вокальную партию и фортепиано. Вокал: пауза, затем ноты Г4, Ф#4. Фортепиано: восьмые ноты в правой руке, Г2 в левой. Динамики: *f*, акценты.

Ты - ча — чёр - на - я скры-ла

Музыкальный фрагмент (система 2). Вокал: четвертная нота Е4, половинная нота D4, триоleta восьмых нот С#4, В4, А4. Фортепиано: длительная аккордовая фигура в правой руке, восьмые ноты в левой. Динамики: *p*, *постепенно умолкая**.

звёз - доч - ку, зем-ля хлад - на - я взя - ла де - ви -

Музыкальный фрагмент (система 3). Вокал: пауза, затем ноты Г4. Фортепиано: восьмые ноты в правой руке, Г2 в левой. Динамики: *p*, *pp*.

- цу.

Музыкальный фрагмент (система 4). Вокал: пауза. Фортепиано: восьмые ноты в правой руке, Г2 в левой. Динамики: *p*, *pp*, *ppp*.

* Gradually becoming silent.

1a

Где ты,
звёздочка?

Слова Н. Грекова

Добрые медленныи теми

p

Где ты,

p

C. ingl.

3

3

Звёз - доч - ка? Где ты, крас - на - я? Иль за -

Viol.

Fag.

p

V-c.

sf

tutti

* Rather slow tempo

10

крас - на - я? Иль по - ки - ну - ла дру-га ми - ло - го, не-на-

-гляд - но-го? И__ я__ с го - ре - сти, со__лю - той тос - ки, пой-ду

Cl.

Viol.

ppp

p

3

во по - ле, по-ле чис-то - е; не у - ви - жу__ ли яс-ной звёз-доч - ки, не__ по-

ten.

C. ingl.

pp

pp

3

-встре - чу — ли крас - ной де - ви - цы, крас-ной де - ви - цы. Ту - ча

p

3

чёр - на - я скры-ла звёз - доч - ку, зем-ля хлад - на - я взя - ла

ten.

C. ingl.

f

f

3

де - ви - цу.

pp

pp

ppp

perdendosi

3

Dedicated to V. V. Zakharyin

Посвящается В. В. Захарьину

The Joyous Hour 2

Весёлый час

Drinking song

Застольная песнь

Words by A. Koltsov

Слова А. Кольцова

Vivace e con fuoco

The first system of the musical score is in 2/4 time with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). It features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line begins with a whole rest, followed by a half note G5, and then a quarter note F#5. The piano accompaniment starts with a forte (f) dynamic, playing a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes. A piano (pp) section follows, marked with a 'piano' hairpin. The system concludes with a forte (f) dynamic and the lyrics 'Дай-те бо - ка - лы!' (Dai-te bo - ka - ly!).

The second system continues the musical score. The vocal line features a mezzo-forte (mf) section followed by a fortissimo (ff) section. The piano accompaniment also transitions from mf to ff. The lyrics for this system are 'Дай-те ви - на! Ра-дось-мгно - ве - нье; пей-те до дна! Гром-ки - е пес - ни' (Dai-te vi - na! Ra-dos'-mgn'o - ve - ny'e; pei-te do dna! Grom-ki - e pes - ni).

The third system of the musical score concludes the piece. The vocal line has a mezzo-forte (mf) section followed by a fortissimo (ff) section. The piano accompaniment features a fortissimo (ff) section followed by a sforzando (sf) section. The lyrics for this system are 'грянь-те, дру - зья! Пусть нас ве - сё - лых ви-дит за - ря!' (gryan'-te, dru - zya! Pust' nas ve - se - lых vi-dit za - ry!).

Meno mosso

p

Ны-не пи - ру - ем

pp *ppp*

8va

mf *p*

ю-ность на час, нын - че ве - се - лье, ра-дость у нас! Зав-тра что

mf *p*

Red.

mf *ten.*

бу - дет - зна-ю ль, дру - зья? Пусть нас ве - сё - лых ви - дит за - ря!

mf

f **rit.** *ten.* **Tempo I**

Путь нас ве - сё - лых ви-дит за - ря! Дай-те бо - ка - лы! Дай-те ви -

mf *ff*

-на! Ра-дось-мгно - ве - нье; пей-те до дна! Гром-ки - е пес - ни

грянь-те, дру - зья! Пусть нас ве - сё - лых ви-дит за - ря!

Meno mosso

f *ff*

Шум - но, раз - гуль - но пой - те, дру - зья! Лей - те в бо -

sf *mf* *f* *ff*

ff *ten.*

- ка - лы боль-ше ви - на! Ну-те ж, все ра - зом вы-пьем до дна!

ff

rit. **Tempo I** *f*

Пусть нас ве - сё - лых ви-дит за - ря! Дай-те ж бо - ка - лы, дай-те ви -

f

mf *ff*

- на! Ра-дось-мгно - ве - нье; пей-те до дна! Гром-ки - е пес - ни

грянь-те, дру - зья! Пусть нас ве - сё - лых ви - - - дит

fff *sf* *fff*

— за - ря!

sf *sf f* *poco a poco dim.* *pp* *ppp*

8va⁻

Dedicated to M. O. Mikeslin

Посвящается М. О. Микешину

The Leaves Rustled Sadly

3

Листья шумели уныло

Musical story

Музыкальный рассказ

Words by A. Pleshcheyev

Слова А. Плещеева

Медленно*

постепенно усиливая**

pp

6

Ped.

sf

p

pp

* Slow.

** Gradually increasing.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru