

VALERY GAVRILIN

ANYUTA
a suite from the ballet

**THEATRE
DIVERTIMENTO**

Валерий Гаврилин (1939–1999)

Анюта, сюита из фильма-балета (1982)

1	1. Адажио6.36
2	2. Большой вальс4.10
3	3. Важное лицо1.38
4	5. Каприс1.58
5	6. Анюта-вальс4.23
6	7. Тарантелла2.22

Театральный дивертисмент, симфоническая сюита (1969)

7	1. Увертюра3.34
8	2. Шуточный марш2.56
9	3. Вальс2.44
10	4. Галоп2.15
11	5. Интермеццо3.57
12	6. Дождь2.08

Общее время: 38.47

Ленинградский государственный концертный оркестр

Дирижер — Анатолий Бадхен (1–6)

Эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского телевидения и радио

Дирижер — Станислав Горковенко (7–12)

Valery Gavrilin (1939–1999)

Anyuta, a suite from the ballet film (1982)

1	1. Adagio.6.36
2	2. Grand Waltz4.10
3	3. Important Person1.38
4	5. Caprice1.58
5	6. Anyuta Waltz4.23
6	7. Tarantella2.22

Theatre Divertimento, a symphonic suite (1969)

7	1. Overture3.34
8	2. Comic March2.56
9	3. Waltz2.44
10	4. Galop2.15
11	5. Intermezzo3.57
12	6. Rain2.08

Total time: 38.47

Leningrad State Concert Orchestra

Conductor — Anatoly Badchen (1–6)

Variety Symphony Orchestra of the Leningrad Television and Radio

Conductor — Stanislav Gorkovenko (7–12)

«Сидя тихим летним вечером на берегу реки, глядя на закат, слушая шорох засыпающих деревьев, будешь петь нечто, тесно связанное с этой обстановкой, продиктованное ею. Это гармоничная драматургия. Это театр со всеми своими прямыми и обратными связями», — пишет композитор Валерий Гаврилин в заметках о народном творчестве. И еще: *«Для меня всё в жизни — музыка. Движения человеческой души, желаний, памяти, рук, тел, дело — всё музыка — дурная или хорошая».*

Валерий Гаврилин родился в деревне под Вологдой в 1939 году. Детство было тяжелым: война (его отец погиб под Ленинградом), затем голод, а когда Валерию было 11 лет, его мать осудили по обвинению в нехватке (по одной из версий ее подставили сослуживцы). Мать оправдали лишь в 1953 году: три года мальчик провел в детском доме. Сложный старт стал важной частью творческой идентичности композитора. В детдоме начались его первые занятия музыкой, а деревенский быт и живые фольклорные традиции отразились в музыкальной картине мира.

Благодаря его первой учительнице музыки Татьяне Томашевской Валерий Гаврилин попал на прослушивание в школу-десятилетку при Ленинградской консерватории. Следующей ступенью стал композиторский факультет консерватории, которую Гаврилин окончил по специальности музыковед-фольклорист. Перевод с композиторского отделения на музыковедческое парадоксальным образом способствовал формированию Валерия Гаврилина как автора. Теоретическое образование дало молодому композитору сильную научную базу и одновременно творческую свободу. Важную роль сыграли и этнографические экспедиции.

Гаврилин стал одним из ярчайших представителей так называемой «новой фольклорной волны», наряду с Родионом Шедриным, Сергеем Слонимским и Георгием Свиридовым, который восторженно оценил музыку Гаврилина. Талант молодого композитора отметил и Дмитрий Шостакович. Известность Гаврилину принесло создание вокального цикла «Русская тетрадь» (1965), за который он был

удостоен Государственной премии РСФСР имени М. Глинки. Камерная вокальная и хоровая музыка впоследствии заняли приоритетное место в творчестве Гаврилина, а «вокальность» стала одним из ведущих свойств его композиторского стиля. Вокальность музыки Гаврилина восходит в равной степени и к фольклору (музыкальная среда раннего детства композитора, изучение песенного фольклора в консерватории), и к западноевропейской музыке. Сам Гаврилин упоминал, что, возможно, музыка Гайдна, Баха и Шуберта помогла ему найти «понятие об истинной народности в музыке».

Целостность народной культуры необыкновенно вдохновляла Гаврилина: *«Жизнь народного искусства синтетична, люди поют, и то, что они поют, связано с обстановкой, с ситуацией, с компанией, с пейзажем, с погодой. Жизнь эта театральна и драматургична»,* — писал он. «Театральность» — не менее значимая черта композиторского стиля Гаврилина. Его музыка узнаваема, она ярко характеристична и рождает четкие зрительные образы. Театральность и вокальность пронизывают все жанры творчества Гаврилина: камерно-инструментальные и симфонические произведения, его три оперы и четыре балета, а также музыку для кино и театра.

В этом цифровом релизе «Мелодия» представляет две оркестровые сюиты Валерия Гаврилина: «Театральный дивертисмент» и сюиту из фильма-балета «Анюта».

«Театральный дивертисмент» и балет «Анюта» были созданы с интервалом почти в двадцать лет. «Анюта» — единственное на тот момент сочинение в истории балета, перенесенное с экрана на сцену, а не наоборот. Основой для создания сценической версии стал одноименный фильм-балет по рассказу А.П. Чехова «Анна на шее», а вдохновением для создания фильма стал вальс Гаврилина, услышанный одним из либреттистов. Собственно, сам фильм был создан на уже

написанную музыку Гаврилина, собранную драматургами из разных сочинений и частично оркестрованную дирижером Станиславом Горковенко. Фильм-балет стал популярным на родине и за рубежом, был показан в 114 странах и получил Государственную премию РСФСР, чему немало поспособствовала одна из ярчайших фигур мирового балета XX века — балерина и актриса Екатерина Максимова, снявшаяся в главной роли.

Сюита из музыки к балету, датируемая годом создания фильма, была написана за четыре года до сценической премьеры «Анюты» — балет был дополнен Горковенко и поставлен только в 1986 году. В сюиту вошло семь частей из музыки к балету, в числе которых и знаменитая «Тарантелла». На пластинке 1983 года в сюите опущено «Скерцо». Исполнители — Ленинградский государственный концертный оркестр, дирижер — Анатолий Бадхен.

«Театральный дивертисмент» был написан Гаврилиным в 1969 году и, как и сюита «Анюта» полностью отвечает требованиям классического жанра — и там и там разнохарактерные танцы объединены в цикл. Но у двух сюит много общего и помимо формы — выпуклая театральность, кинематографичность (Гаврилин с удовольствием применяет принцип монтажа), гротеск, многократно повторяющиеся короткие мотивы, приводящие, казалось бы, вполне легкую музыку к аффекту надрывности, тембровые и регистровые сходства. В обоих сочинениях чувствуется влияние музыки Шостаковича, а в «Анюте» отдана дань и наследию Чайковского. «Театральный дивертисмент», записанный на пластинке «Мелодии», включает шесть оркестровых миниатюр — вместе с «Увертюрой», добавленной к оригинальным номерам сюиты. «Дивертисмент» был записан в 1980 году Эстрадно-симфоническим оркестром Ленинградского телевидения и радио под руководством Станислава Горковенко.

Мэри Чеминава

“Sitting on the bank of the river on a quiet summer evening, looking at the sunset, listening to the rustle of the trees that are falling asleep, you will sing something that is closely related to this situation, something dictated by it. This is harmonious dramaturgy. This is a theater with all its direct relationships and feedback,” composer Valery Gavrilin writes in his notes on folk art. And else: *“To me, everything in life is music. The movements of the human soul, desires, memory, hands, bodies, deeds — all is music — good or bad.”*

Valery Gavrilin was born in a village near Vologda in 1939. He had a difficult childhood: the war (his father died near Leningrad), then hunger; when Valery was eleven, his mother was convicted on charges of shortage (according to one of the versions, she was framed by her coworkers). The mother was only acquitted in 1953, and by that time the boy had spent three years in an orphanage. The difficult start was an important part of the composer’s creative identity. His first music lessons began in the orphanage, and the village life and living folklore traditions were reflected in his musical picture of the world.

Thanks to his first music teacher Tatiana Tomashevskaya, Valery Gavrilin got an audition at a ten-year school of the Leningrad Conservatory. The next step was the composition department of the conservatory, from which Gavrilin graduated with a degree in folklore musicology. The transfer from the composition department to the musicology one paradoxically contributed to the formation of Valery Gavrilin as a composer. The theoretical education gave the young composer a strong scientific base and, at the same time, creative freedom. His ethnographic expeditions also played an important part.

Gavrilin was one of the prominent representatives of the so-called new folklore wave along with Rodion Shchedrin, Sergei Slonimsky, and Georgy

Sviridov, who spoke of Gavrilin's music in glowing terms. Dmitri Shostakovich also noted the young composer's talent. Gavrilin became known for his vocal cycle *Russian Notebook* (1965), for which he was awarded the State Glinka Prize of the RSFSR. Chamber vocal and choral music subsequently took a priority place among Gavrilin's works, and "vocality" became one of the key features of his composing style. The vocality of Gavrilin's music goes back equally to folklore (the musical environment of the composer's early childhood and his study of song folklore at the conservatory) and Western European music. Gavrilin mentioned that it could be the music of Haydn, Bach, and Schubert that helped him find "the concept of the true national character in music."

The integrity of folk culture was a true inspiration for Gavrilin: *"The life of folk art is synthetic. People sing, and what they sing is connected with the setting, with the situation, with the company, with the landscape, with the weather. This life is theatrical and dramatic,"* he writes. "Theatricality" is an equally significant feature of Gavrilin's style. His music is recognizable and pronounced, giving rise to clear visual images. Theatricality and vocality permeate all genres of Gavrilin's music: the chamber instrumental and symphonic pieces, his three operas and four ballets, and music for cinema and theater.

This digital release presents two orchestral suites by Valery Gavrilin: *Theatre Divertimento* and a suite from the ballet film *Anyuta*.

Theatre Divertimento and *Anyuta* were written with an interval of almost twenty years. *Anyuta* was the only work in the history of ballet at that time that was transferred from the screen to the stage, not vice versa. The basis for the stage version was the ballet film of the same name based on Anton Chekhov's *Anna on the Neck*, while the film was inspired by Gavrilin's waltz heard by one of the librettists. The film itself was created to the already written Gavrilin music

collected by the dramatists from various works and partially orchestrated by conductor Stanislav Gorkovenko. The ballet film became popular at home and abroad, was shown in 114 countries, and received the State Prize of the RSFSR, which was greatly facilitated by Ekaterina Maksimova, a ballet dancer and actress, one of the brightest figures in the world ballet of the 20th century, who starred in the leading role.

The suite from the music for the ballet, dated from the year when the film was made, was actually written four years before the stage premiere of *Anyuta* — the ballet was supplemented by Gorkovenko and staged as late as in 1986. The suite comprises seven movements from the ballet score, including the famous Tarantella. The 1983 release omitted Scherzo from the suite. The performers are the Leningrad State Concert Orchestra conducted by Anatoly Badchen.

Theatre Divertimento was written by Gavrilin in 1969 and, like the suite from the *Anyuta* score, fully meets the requirements of the classical genre — diverse dances are combined into a cycle in both cases. But the two suites also have a lot in common apart from the form — pronounced theatrical and cinematic features (Gavrilin uses the editing principle with pleasure), grotesque, repeated short motifs that are leading the seemingly light music to the affect of anguish, as well as timbre and register similarities. Both works are influenced by Shostakovich's music, and *Anyuta* is also an homage to the Tchaikovsky legacy. *Theatre Divertimento* on the Melodiya release includes six orchestral miniatures along with the Overture that was added to the suite's original numbers. *Divertimento* was recorded in 1980 by the Variety Symphony Orchestra of the Leningrad Television and Radio under the baton of Stanislav Gorkovenko.

Mary Cheminava

ЗАПИСИ 1983 (1), 1980 (2) ГГ.	RECORDED IN 1983 (1), 1980 (2).
ЗВУКОРЕЖИССЕР: ВИКТОР ДИНОВ	SOUND ENGINEER: VIKTOR DINOV
РЕМАСТЕРИНГ: ЕЛЕНА БАРЫКИНА	REMASTERING: ELENA BARYKINA
РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:	PROJECT SUPERVISOR: ANDREY KRICHEVSKIY
АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ, КАРИНА АБРАМЯН	LABEL MANAGER: KARINA ABRAMYAN
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: НАТАЛЬЯ СТОРЧАК	RELEASE EDITOR: NATALIA STORCHAK
ДИЗАЙН: АННА КИМ	DESIGN: ANNA KIM
КОРРЕКТОРЫ: МАРГАРИТА КРУГЛОВА, ОЛЬГА ПАРАНИЧЕВА	PROOFREADERS: MARGARITA KRUGLOVA, OLGA PARANICHEVA
ПЕРЕВОД: НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ	TRANSLATION: NIKOLAI KUZNETSOV
ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ: ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ, АЛЛА КОСТРЮКОВА	DIGITAL RELEASE: DMITRY MASLYAKOV, ALLA KOSTRYUKOVA

MEL CO 1242

© АО «ФИРМА МЕЛОДИЯ», 2023. 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.
