

IGOR STRAVINSKY
PETRUSHKA

1947 version

The Leningrad Philharmonic Symphony Orchestra

Conductor
YURI TEMIRKANOV

Recorded live at the Grand Hall of the Moscow Conservatory on January 25, 1973

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ
ПЕТРУШКА

Игорь Стравинский

«Петрушка», русские потешные сцены в четырех картинах (редакция 1947 г.)

Картина 1

- 1 Народные гуляния на Масленой. Фокус 7.28
2 Русская 2.21

Картина 2

- 3 У Петрушки 4.20

Картина 3

- 4 У Арапа. Танец балерины 3.44
5 Вальс 3.04

Картина 4

- 6 Народные гуляния (под вечер) 0.53
7 Танец кормилиц 2.27
8 Мужик играет на дудке, медведь ходит на задних лапах 1.19
9 Цыгане и купец 1.06
10 Танец кучеров и конюхов 2.04
11 Ряженые 1.31
12 Потасовка Петрушки и Арапа 0.42
13 Смерть Петрушки 0.54
14 Полиция и Фокусник 1.21
15 Явление призрака Петрушки 1.06

Общее время: 34.27

Симфонический оркестр Ленинградской государственной филармонии

Дирижер – Юрий Темирканов

Запись с концерта из Большого зала Московской консерватории 25 января 1973 г.

Звукорежиссер – Пётр Кондрашин

Igor Stravinsky

Petrushka, a burlesque in four scenes (1947 version)

Scene One

- 1 The Shrovetide Fair. The Magic Trick 7.28
2 Russian Dance 2.21

Scene Two

- 3 Petrushka's Room 4.20

Scene Three

- 4 The Blackmoor. Dance of the Ballerina 3.44
5 Valse 3.04

Scene Four

- 6 The Shrovetide Fair (Toward Evening) 0.53
7 The Wet-Nurses' Dance 2.27
8 The Peasant Plays the Pipe. The Bear Walks on His Hind Feet 1.19
9 Gypsies and a Rake Vendor 1.06
10 Dance of the Coachmen and Grooms 2.04
11 The Masqueraders 1.31
12 The Scuffle: the Blackmoor and Petrushka 0.42
13 Death of Petrushka 0.54
14 Police and the Juggler 1.21
15 Apparition of Petrushka's Double 1.06

Total time: 34.27

The Leningrad Philharmonic Symphony Orchestra

Conductor – Yuri Temirkanov

Recorded live at the Grand Hall of the Moscow Conservatory on January 25, 1973.

Sound engineer – Pyotr Kondrashin

ПЕТРУШКА

«...Первыми представлениями, которыми я забавлялся, были спектакли Петрушки. ...Уже издали слышится пронзительный визг, хохот и какие-то слова – всё это произносимое Петрушечником через специальную машинку... Быстро расставляются ситцевые пестрые ширмы, “музыкант” кладет свою шарманку на складные козлы, гнусавые, жалобные звуки, производимые ею, настаивают на особый лад... И вот появляется над ширмами крошечный и очень уродливый человечек. У него огромный нос, а на голове остроконечная шапка с красным верхом. Он необычайно подвижной и юркий, ручки у него крохотные, но он ими очень выразительно жестикулирует, свои же тоненькие ножки он ловко перекинул через борт ширмы. Сразу же Петрушка задирает шарманчика глупыми и дерзкими вопросами...» Так описывал свои первые «встречи» с Петрушкой истый петербуржец, будущий соратник Стравинского – Александр Бенуа.

Трудно представить себе, что замысел самого популярного произведения Стравинского возник совершенно случайно. В качестве «отдыха» между двумя большими работами (балетами «Жар-птица» и «Весна священная») композитор, по собственному признанию, «развлекался» концертной пьесой для фортепиано с оркестром, довольно необычной по замыслу. «Когда я сочинял эту музыку, – писал Стравинский в «Хронике моей жизни», – перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами. Завязывается схватка, которая в конце концов завершается протяжною жалобой изнемогающего от усталости плясуна. Закончив этот странный отрывок, я целыми часами гулял по берегу Леманского озера, стараясь найти название, которое выразило бы в одном слове характер моей музыки, а следовательно, и моего пер-

сонажа. И вот однажды я вдруг подскочил от радости: “Петрушка!” Вечный и несчастный герой всех ярмарок всех стран!». Услышав эту музыку, Дягилев загорелся новой идеей и убедил автора сделать из небольшой пьесы полноценный балет.

«Петрушка» родился совместными усилиями Игоря Стравинского, Александра Бенуа, Льва Бакста и хореографа Михаила Фокина. Гениальный образ главного героя создал танцовщик Вацлав Нижинский – его Петрушка навсегда вошел в историю танца и стал неотделим от трагической судьбы самого исполнителя. Премьера балета на сцене театра «Шатле» превратилась в главное событие «Русских сезонов в Париже» 1911 года и во многом изменила представление парижской художественной богемы о русской культуре.

Музыку балета оркестранты поначалу встретили дружным смехом – дирижеру Пьеру Монте пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить музыкантов в «серьезности» намерений Стравинского. Непривычной даже для Парижа была откровенная «уличность» партитуры, вызывающая банальность материала – городского, цыганского и «шарманочного» фольклора, на базе которого выстраивается балетно-симфоническое действие. Еще более неоднозначно восприняли балет в России, где он был поставлен десятилетие спустя. У музыкантов школы Римского-Корсакова «Петрушка» вызвал резкое отторжение – Стравинского обвиняли в измене заветам учителя!

Тем резче воспринимается «кукольная драма» главного героя, разворачивающаяся на фоне масленичного разгула толпы – для нее композитор приберет совсем другие краски. Изломанные линии фортепианных арпеджио, политональность, угловатая меланхолия мелодических фраз – мы слышим страдания тонко чувствующей души, запертой в тесную каморку ярмарочного балагана и в оболочку марионетки.

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ
ПЕТРУШКА

Сочный реализм, гротеск и лирико-драматическая экспрессивность переплетаются здесь непостижимым образом. А финал балета, когда после трогательной смерти Петрушки его призрак насмешливо показывает Фокуснику и всей публике «нос», остается неразрешенной загадкой... не радость ли это обретения желанной свободы? Или насмешка над зрителем, не умеющим отличать подлинные чувства от «кукольных»?

Уже в первые годы после создания музыка «Петрушки» подтвердила свою жизнеспособность в качестве концертного сочинения. В 1947 году Стравинский вернулся к партитуре, инструментовал ее для более традиционного состава оркестра; в этой редакции она звучит и в настоящей записи.

Краткое содержание балета (по сценарию Александра Бенуа)

Санкт-Петербург, Адмиралтейская площадь. Во время масленичного гуляния старый фокусник показывает оживших кукол: Петрушку, Балерину и Арапа, исполняющих танец среди изумленной толпы. Магия Фокусника сообщила куклам чувства и страсти настоящих людей. Богаче других наделены ими Петрушка.

Горько чувствует он жестокость Фокусника, свою неволю, отрезанность от прочего мира, уродливый и смешной вид. Утешения он ищет в любви Балерины и как будто находит ответ в ее сердце, однако на самом деле она только боится его странностей и избегает его.

Жизнь Арапа, глупого, злого, но нарядного, являет полную противоположность жизни Петрушки. Он нравится Балерине, которая всячески старается очаровать его. Это ей наконец удается, но врывается бешеный от ревности Петрушка и нарушает любовное объяснение. Арап свирепеет и выгоняет Петрушку вон.

Веселье на площади достигает апогея. Подгулявший купчик, окруженный толпой цыганок, бросает толпе кипы ассигнаций, придворные кучера танцуют с нарядными кормилицами; толпа ряженных увлекает всех в дикий пляс. В момент наибольшего разгула слышны вопли из театра Фокусника. Ожившие куклы выбегают на улицу, Арап поражает Петрушку ударом сабли, и жалкий Петрушка умирает на снегу, окруженный толпой гуляк. Фокусник, приведенный будочником, спешит всех успокоить. Под его руками Петрушка снова возвращается в свой первоначальный кукольный вид, и толпа, удостоверившись в том, что раздробленная голова сделана из дерева, а тело набито опилками, расходится. Но не так просто кончается дело для самого лукавого Фокусника; к его ужасу, над театриком появляется привидение Петрушки, которое грозит своему мучителю и издевается над всеми, поверившими в наваждение.

«Миссия искусства... – держать человека в человеческом облике. Чтобы не озверел, не одичал... Без искусства человечество не двигалось бы вообще никуда». Сегодня слова Юрия Темирканова актуальны как никогда.

О его дирижерском искусстве заговорили во второй половине 1960-х годов, когда Кирилл Кондрашин пригласил победителя II Всесоюзного дирижерского конкурса присоединиться к гастрольному туру симфонического оркестра Московской филармонии в США. Как писала Надежда Маркарян, *«... молодой Юрий Темирканов вихрем ворвался в музыкальное пространство... Искренний, интеллектуальный, обладающий своеобразным музыкальным мышлением и каллиграфической дирижерской техникой, Темирканов заставил говорить о себе весь мир».*

После смерти Евгения Мравинского музыканты Заслуженного коллектива Республики Академического симфонического оркестра Ленинград-

ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ
ПЕТРУШКА

ской (ныне Санкт-Петербургской) филармонии выбрали Темирканова главным дирижером. Но свой путь дирижера-симфониста он начал со «вторым» филармоническим коллективом Ленинграда – Симфоническим оркестром Ленинградской филармонии, с которым достиг первых ярких успехов и в котором, по собственному признанию, «вырос» в настоящего дирижера.

Среди студийных записей, осуществленных Темиркановым с ленинградским оркестром, выделяется запись музыки балета «Петрушка», осуществленная в 1975 году. Два года ранее оркестр под его управлением исполнил партитуру Стравинского на гастролях в Москве. Живую запись этого концерта, почти полвека пролежавшую на архивной полке, «Мелодия» предлагает вашему вниманию.

Борис Мукосей

Александр Бенуа (1870-1960). Эскиз костюма В.Ф. Нижинского для постановки балета И.Ф. Стравинского «Петрушка».

PETRUSHKA

“...The first performances that I found amusing were the Petrushka ones. ... From a distance, you hear a piercing screech, laughter and some words – all reproduced by the Petrushka puppeteer through a special voice machine... They quickly set up the colorful cotton screens, the ‘musician’ puts his barrel organ on a folding trestle, and the nasal, plaintive sounds it generates have your heart set on something special... And then a tiny and very ugly little man appears above the screens. He has a huge nose and a pointed hat with a red top on his head. He is unusually mobile and nimble. His hands are tiny, but he uses them to gesture very expressively, and he deftly threw his thin legs over the side of the screen. Petrushka immediately teases the organ grinder with stupid and impudent questions...” This is how Alexandre Benois, a true St. Petersburg and future associate of Stravinsky, described his first encounters with Petrushka.

It is difficult to think that Stravinsky came up with the concept of his most popular work quite by accident. Taking a “rest” between two major works (the ballets *The Firebird* and *The Rite of Spring*), the composer, by his own admission, “had fun” with a concert piece for piano and orchestra, a rather unusual one conceptually.

“In composing the music,” Stravinsky wrote in *Chronicle of My Life*, *“I had in my mind a distinct picture of a puppet, suddenly endowed with life, exasperating the patience of the orchestra with diabolic cascades of arpeggios. The orchestra in turn retaliates with menacing trumpet blasts. The outcome is a terrific noise which reaches its climax and ends in the sorrowful and querulous collapse of the poor puppet. Having finished this bizarre piece, I struggled for hours, while walking beside the Lake of Geneva, to find a title which would express in a word the character of my music and, consequently, the personality of this creature. One day I leapt for joy. I had indeed found my title – Petrushka, the immortal and unhappy hero of every fair in all countries.”*

Having heard this music, Diaghilev got enthusiastic about the idea and convinced the composer to make a full-blown ballet out of the small piece.

Petrushka was born through the joint effort of Igor Stravinsky, Alexandre Benois, Léon Bakst, and choreographer Michel Fokine. The ballet dancer Vaslav Nijinsky created the brilliant image of the protagonist – his Petrushka entered the history of dance forever and became inseparable from the tragic fate of the performer himself. The ballet premiered at the Théâtre du Châtelet, was the key event of the 1911 Paris season of the Ballets Russes company and in many ways changed the Parisian artistic bohemia’s perception of Russian culture.

At first, the musicians in the orchestra met the music of the ballet with unanimous laughter, and conductor Pierre Monteux had to make a lot of efforts to convince the musicians of the “seriousness” of Stravinsky’s intentions. The openly street nature of the score and the provocative banality of the material with its urban, gypsy, and hurdy-gurdy folklore, which was the basis for the ballet and symphony action, were uncustomary even for Paris. The ballet was received even more ambiguously in Russia where it was staged a decade later. *Petrushka* provoked sharp rejection with the musicians of the Rimsky-Korsakov school – Stravinsky was accused of betraying the teacher’s precepts!

Unfolding against the backdrop of the Maslenitsa (Shrovetide) revelry, for which the composer reserved completely different colors, the “puppet drama” of the protagonist is perceived all the more acutely. The broken lines of piano arpeggios, polytonality, angular melancholy of melodic phrases – we hear the suffering of the sensitive soul locked in the cramped closet of the fair booth and in the shell of a puppet.

Here, the sappy realism, grotesque, and dramatic expressiveness are intertwined in an incomprehensible way. And the finale of the ballet, when after the touching death of Petrushka, his ghost cocks a snook at the Magician and the whole audience, remains an unresolved mystery. Could it be the joy of gaining the desired

PETRUSHKA

freedom? Or could it be a jest about the viewer who is not able to tell genuine feelings from puppet ones?

Already in the first years after its creation, the music of *Petrushka* confirmed its viability as a concert piece. In 1947, Stravinsky returned to the score, arranging it for a more conventional orchestra line-up. This version is featured on this recording.

Synopsis of the ballet (based on the script by Alexandre Benois)

The Shrovetide Fair in St. Petersburg's Admiralty Square. The old magician shows living puppets Petrushka, the Ballerina, and the Moor who dance among the astonished crowd. The Magician's magic gave the puppets feelings and passions of real people. Petrushka is the one who is endowed with them more than the others.

He feels bitter about the Magician's cruelty, his own bondage and isolation from the rest of the world, and his ugly and ridiculous looks. He seeks consolation in the love of the Ballerina and seems to find the response in her heart, but, in fact, she is only afraid of his eccentricity and avoids him.

The life of the Moor, a stupid and mean but well-dressed puppet, is the exact opposite of the life of Petrushka. The Ballerina likes the Moor and does her best to charm him. She finally succeeds, but Petrushka, furious with jealousy, bursts in and interrupts the declaration of love. The Moor sees red and throws Petrushka out.

The fun in the square is in full swing. Surrounded by a crowd of gypsy women, a tipsy merchant throws bundles of banknotes to the crowd. Court coachmen dance with nurses in their best turn-outs. A crowd of mummers carries everyone into a wild dance. As the revelry comes to the peak, screams are heard from the Magician's theater. The puppets run outside, the Moor strikes Petrushka with a saber, and the miserable Petrushka dies lying on the snow surrounded by the revelers. Brought by a watchman, the Magician hurries to calm everyone down. Under his hands, Petrushka returns to his original puppet self, and the crowd, having made sure that

the crushed head is made of wood and the body is stuffed with sawdust, disperses. But things do not end so easily for the crafty Magician. To his dismay, the ghost of Petrushka appears above the theater, threatening his tormentor and mocking everyone who believed in the delusion.

"The mission of art ... is to keep a man in human form. To keep him from getting brutalized, getting barbarous... Without art, humanity would not have moved anywhere at all." Today, these words of Yuri Temirkanov are more relevant than ever.

People started talking about his art as a conductor in the second half of the 1960s when Kirill Kondrashin invited the winner of the 2nd All-Union Conducting Competition to join the tour of the Moscow Philharmonic Symphony Orchestra in the USA. As Nadezhda Markarian wrote, *"... young Yuri Temirkanov burst into the musical environment like a whirlwind... Sincere, intellectual, possessing a peculiar musical thinking and calligraphic conducting technique, Temirkanov made the whole world talk about him."*

After the death of Evgeny Mravinsky, the musicians of the Honored Collective of the Republic, the Academic Symphony Orchestra of the Leningrad (now St. Petersburg) Philharmonic Society chose Temirkanov as chief conductor. However, he began his path as a symphonic conductor with Leningrad's "second" philharmonic line-up, the Symphony Orchestra of the Leningrad Philharmonic Society, with which he achieved his first significant successes and in which, by his own admission, he "grew up" into a true conductor.

Among the studio recordings made by Temirkanov with the Leningrad orchestra, the 1975 recording of the score to the ballet *Petrushka* stands out. Two years earlier, he and the orchestra performed Stravinsky's score on tour in Moscow. Today, Melodiya is happy to present a previously unreleased live recording of that concert.

Boris Mukosey

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ, КАРИНА АБРАМЯН
РЕМАСТЕРИНГ – ЕЛЕНА БАРЬКИНА
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР – ПОЛИНА ДОБРЫШКИНА
ДИЗАЙН – АННА КИМ
ПЕРЕВОД – НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ
ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ: ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ, АЛЛА КОСТРЮКОВА

PROJECT SUPERVISOR – ANDREY KRICHEVSKIY
LABEL MANAGER – KARINA ABRAMYAN
REMASTERING – ELENA BARYKINA
EXECUTIVE EDITOR – POLINA DOBRYSHKINA
DESIGN – ANNA KIM
TRANSLATION – NIKOLAI KUZNETSOV
DIGITAL RELEASE: DMITRY MASLYAKOV, ALLA KOSTRYUKOVA

MEL CO 1064

© АО «ФИРМА МЕЛОДИЯ», 2022. 123423, МОСКВА, КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 44, 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», KARAMYSHEVSKAYA NABEREZHAYA 44, MOSCOW, RUSSIA, 123423, INFO@MELODY.SU.
IN THE UNITED STATES OF AMERICA UNAUTHORISED REPRODUCTION OF THIS RECORDING IS PROHIBITED BY FEDERAL LAW AND SUBJECT TO CRIMINAL PROSECUTION.

