In 2010, it has been 170 years since the greatest Russian composer Pyotr Ilyich Tchaikovsky was born (07.05.1840 – 06.11.1893). Firma Melodiya times the release of the album *P.I. Tchaikovsky: Forgotten Pages* to this event. The recording of the concert devoted to the 150th anniversary of the composer presented on this CD includes some rarely performed compositions unveiling new dimensions of his talent and can't help but arouse the keenest interest. These compositions were brilliantly performed at the Great Hall of the Moscow Conservatory by the State Academic Symphony Orchestra conducted by Evgeny Svetlanov.

The overture to Alexander Ostrovsky's drama *The Storm* (1864) was written by Tchaikovsky when he was a student of the St. Petersburg Conservatory. In spring of 1864, Anton Rubinstein who taught orchestration to Tchaikovsky told his students to compose an opera overture.

The composer's brother Modest Ilyich remembered: "Ever since that time when he dedicated himself to music he dreamed of writing an opera based on his most favourite Russian drama – Ostrovsky's *The Storm*."

After Tchaikovsky's passing, a literature programme of the overture was found among his notes: "Prelude: adagio (Katerina's childhood and all her life before marriage), (allegro) hints of the storm; strive for true happiness and love, (Allegro appassionato) – her emotional struggle – sudden transition to the night on the Volga bank;

again struggle, but with a shade of somewhat feverish happiness; omen of the storm (the motif after adagio repeats and develops); the storm, apogee of desperate struggle and death."

It is interesting to note that the composer slightly diverted from this programme when he composed the overture – the character of Kabanikha is there in the music.

Modest Tchaikovsky remarked: "When Pyotr Ilyich played his composition to us, he mentioned Kabanikha in the first allegro." Besides, the designations of tempos and characters do not correspond to those in score.

Rubinstein subjected his student's first experience to criticism stating that he "was reckless with the form and instrumentation." Nevertheless, *The Storm* outlined the main direction of the young composer's work, and Tchaikovsky repeatedly returned to this subject matter in a number of his compositions – in the slower part of his *First Symphony, Concerto Overture*, operas *The Voyevoda*, and *The Oprichnik*. The overture was never published or performed when the author was alive. Its premiere took place in 1896 and was conducted by Alexander Glazunov.

Also, during his student's years, Tchaikovsky composed Characteristic Dances (1865) which were not preserved and which, as his brother Modest witnessed, were a basis of The Dances of the Hay Maidens from the second act of The Voyevoda included in this album.

The symphonic poem for orchestra *Fatum* (1868) was dedicated by the young composer to Mily Balakirev.

This early piece was the first time when Tchaikovsky addressed a "fatal" subject area which subsequently went throughout his creative activity. The collision of an individual with an inexorable fate became one of the key ideas in the world of the composer's images. Unlike The Storm, Fatum has no detailed plot. In order to decrypt the meaning of a mysterious name of the poem, the organisers of the premiere in the Russian Music Society put the lines from a poem by Konstantin Batyushkov on the playbills: "You know that grey-haired Melchizedek uttered when he was bidding farewell to his life: The man is born a slave, and he will be a slave in his grave, What for was his way through a valley of scanty tears, Why did he suffer, endure, weep and disappear," However, this poetry selected for the already composed music could not adequately express Tchaikovsky's message. Quite the contrary, his music has not the pessimism and disillusion of the poet's lines.

Fatum was premiered in Moscow on 15th February, 1869, and conducted by Nikolay Rubinstein. Tchaikovsky wrote in a letter to his brother: "I'm writing this late at night after the concert of the Music Society. My fantasia Fatum was performed for the first time. It seems to be the best I've written so far, at least this is what they say (significant success)." In St. Petersburg, the poem was conducted by Balakirev, and according to him, "not much applause." The composition was seriously criticised in the press. The composer was

reproached with "incoherent and uncoordinated form torn with frequent pauses and burdened with a too numerous number of different motifs." Under the influence of his critics, Tchaikovsky burnt the *Fatum* score. In 1896, after Tchaikovsky died, the score was restored through preserved orchestral parts by R. Schorning, a librarian of the Moscow Conservatory, and published by Mitrofan Beliavev.

The composers approached William Shakespeare's Hamlet twice. For the first time it was in 1888 when he composed an overture-fantasia, and three years later when he wrote score to the theatre production of Hamlet for the benefit of Lucien Gitri, an actor of the Mikhailov Theatre. Tchaikovsky dedicated the overture-fantasia, Op. 67, to Edvard Grieg whose music enchanted him. The idea of composing music the tragedy by Shakespeare was prompted by Tchaikovsky's brother Modest in 1876. However, the composer followed his brother's advice only twelve vears later. The overture-fantasia has no literature programme. It is rather a piece depicting the Prince of Denmark, his disposition, energy, thoughts and feelings. The premiere of the overture was held in St. Petersburg on 12th November, 1888, and conducted by the author.

В 2010 году исполнилось 170 лет со дня рождения величайшего русского композитора Петра Ильича Чайковского (07.05.1840 – 06.11.1893). K этому событию Фирма «Мелодия» приурочила выпуск диска «П.И. Чайковский. Забытые страницы». Представленная на диске запись концерта, посвященного 150-летию со дня рождения композитора, включает в себя редко исполняемые сочинения. открывая слушателям новые грани таланта Чайковского. Эти произведения были блестяше Большом исполнены В зале Московской консерватории Государственным симфоническим оркестром под управлением Евгения Светланова.

Увертюра к драме А.Н. Островского «Гроза» (1864) была написана Чайковским еще во время его учебы в Санкт-Петербургской консерватории. Весной 1864 года Антон Рубинштейн, у которого Чайковский учился оркестровке, задал своим студентам сочинить увертюру к опере. «Чуть ли не с тех пор, что он посвятил себя музыке, его мечтой было написать оперу на сюжет его самой любимой русской драмы — «Грозы» Островского», — вспоминал брат композитора Модест Ильич. После смерти Чайковского в его записях была обнаружена литературная программа увертюры: «Вступление: adagio (детство Катерины и вся ее жизнь до брака), (allegro) намеки на грозу; стремление ее к истинному счастью и любви, (Allegro арраssionato) — ее душевная борьба — внезапный переход

к вечеру на берегу Волги; опять борьба, но с оттенком какого-то лихорадочного счастья; предзнаменование грозы (повторение мотива после адажио и его дальнейшее развитие); гроза, апогей отчаянной борьбы и смерть». Интересно, что при написании увертюры композитор несколько отошел от данной программы — к примеру в музыке присутствует образ Кабанихи. «Когда Петр Ильич играл нам свое произведение, — отмечал Модест Чайковский, — то упоминал об изображении Кабанихи в первом аллегро». Кроме того, обозначения темпов и характеров не соответствуют указанным в партитуре.

Рубинштейн подверг критике первый опыт своего ученика, отметив, что тот «наделал безумства по части форм и инструментовки», тем не менее «Гроза» наметила основное направление творческого пути молодого композитора, и Чайковский неоднократно возвращался к этому тематическому материалу в ряде своих произведений — в медленной части Первой симфонии, Концертной увертюре, операх «Воевода», «Опричник». Увертюра так и не была издана и исполнена при жизни автора. Премьера состоялась под управлением А.К. Глазунова в 1896 году.

Так же в годы учебы Чайковским были написаны не сохранившиеся «Характерные танцы» (1865), которые по свидетельству его брата Модеста легли в основу представленных на диске «Плясок сенных девушек» из второго действия оперы «Воевода».

Симфоническую поэму для оркестра «Фатум» (1868) молодой композитор посвятил М.А. Балакиреву. В этом раннем произведении Чайковский впервые обращается к «роковой» тематике, проходящей впоследствии через все его творчество. Столкновение человека с неумолимой судьбой стало одной из ключевых идей в мире образов композитора. В отличие от «Грозы» в «Фатуме» нет развернутой сюжетной линии. С целью расшифровать публике смысл загадочного названия поэмы на концертных программках организаторы премьеры в Русском Музыкальном поместили строчки из стихотворения обществе К. Батюшкова: «Ты знаешь, что изрек./ Прошаясь с жизнью, седой Мельхиселек:/ «Рабом родился человек./ Рабом в могилу ляжет,/ И Смерть ему едва ли скажет,/ Зачем он шел долиной скудных слез,/ Страдал, терпел, рыдал, исчез». Однако эти стихи, подобранные к уже сочиненной музыке, не могли адекватно выразить замысел Чайковского. Скорее наоборот, в музыке нет присущего стихотворению пессимизма и разочарования.

Премьера «Фатума» состоялось в Москве 15 февраля 1869 года под управлением Николая Рубинштейна. В письме к брату Чайковский писал: «Пишу тебе это письмо ночью после концерта Музыкального общества. Исполнялась в первый раз моя фантазия «Фатум». Это, кажется, лучшее, что я до сих пор написал, по крайней мере, так говорят другие (успех значительный)». В Петербурге поэмой дирижировал

М. Балакирев, и, по его словам, «аплодировали мало». Сочинение вызвало в прессе серьезную критику. Композитора упрекали в «бессвязности, разрозненности формы, разорванной частыми паузами и обремененной слишком большим числом различных мотивов». Под влиянием критики Чайковский сжег партитуру «Фатума». В 1896 году, после смерти Чайковского, партитура была восстановлена по сохранившимся оркестровым партиям библиотекарем Московской консерватории Р.Р. Шорнингом и издана М. Беляевым.

К сюжету шекспировской трагедии «Гамлет» композитор обращался дважды. Первый раз — в 1888 году, сочинив увертюру-фантазию, и спустя 3 года, когда написал музыку к спектаклю «Гамлет» для бенефиса Люсьена Гитри, артиста Михайловского театра. Увертюру-фантазию, соч. 67, Чайковский посвятил Эдварду Григу, которым был очарован. Идею создания музыки на сюжет трагедии У. Шекспира композитору предложил его брат Модест еще в 1876 году. Однако Чайковский последовал совету брата лишь спустя 12 лет. Увертюра-фантазия не имеет литературной программы. Скорее это произведение рисует перед нами образ принца Датского — его характер, энергию, мысли и чувства. Премьера увертюры прошла в Санкт-Петербурге 12 ноября 1888 под управлением автора.

4 «Пля 5 «Пля опер

The State Academic Symphony Orchestra Evgeny Svetlanov, conductor

Recorded live at the Great Hall of the Moscow Conservatory on May 5, 1990. Sound engineer — G. Karetnikov Remastering — M. Pilipov Editor — T. Kazarnovskaya Translated by N. Kuznetsov Design — I. Kryukov

Петр Ильич Чайковский (1840—1893)

l	« Гроза », увертюра к драме
2	«Фатум», симфоническая фантазия
3	«Гамлет», увертюра-фантазия по Шекспиру
1	«Пляска сенных девушек» из II действия оперы «Воевода» 6.08
5	«Пляска опричников и девушек» из IV действия
	оперы «Опричник»
	Общее время звучания:

Государственный академический симфонический оркестр Дирижер — Евгений Светланов

Запись из Большого зала Московской консерватории 5 мая 1990 г. Звукорежиссер — Г. Каретников Ремастеринг — М. Пилипов Редактор — Т. Казарновская Дизайн — И. Крюков