

MUSSORGSKY

THE MARRIAGE & THE NURSERY

THE USSR MINISTRY OF CULTURE SYMPHONY ORCHESTRA

THE MOSCOW PHILHARMONIC ORCHESTRA

G. ROZHDESTVENSKY, conductor

MEL CD-10 01735

The Marriage

An experiment of dramatic music in prose

Modest Petrovich Mussorgsky is one of the greatest 'realistic' composers of the 19th century. His creative work was aimed at reaching the maximum lifelike plausibility and psychological concreteness of images, and as the composer said, "I strive to create a life phenomenon or type in a form inherent in it, previously unseen with any of the artists." It made Mussorgsky seek for new means of musical expressiveness and experiment on it rejecting the conventional academic standards and conceptions when they contradicted the peculiarities of this or that artistic task. To him, a living intonation of human speech was a major means to characterize images.

In 1868, Mussorgsky was inspired by Alexander Dargomyzhsky's work on his opera *The Stone Guest* (based on Alexander Pushkin's little tragedy of the same name) and decided to compose his own opera *The Marriage*. His task was the same as Dargomyzhsky's one – to write an opera based on an unchanged text of a literary work without editing it. However, Mussorgsky went even further – that was not poetry as it was in the case of *The Stone Guest*, it was prose of everyday life which had no connection with lyrical emotions and poetic characters. That "experiment of dramatic music in prose" (as the composer put it) was truly unique.

Mussorgsky said: "What I wanted from my characters was to speak on stage as living people did, ... that is, my music should be an artistic reproduction of human speech..."

In quest to reach the goal, the composer had to reject the expressive means of opera replacing cantilena with melodicised recitative, and, as a sequence, arias, ensembles, and choruses as historically established operatic forms. The role of the instrumental part was mainly turned into emphasizing characteristic phrases of the vocal part.

Mussorgsky viewed the work as an experiment. Its significance was defined with very much precision by the composer himself: "It is a feasible exercise of a musician, or to be more exact, of someone who is not a musician but who wishes to study and comprehend all twists of human speech as they were ingenuously and honestly conveyed by Gogol's genius."

The opera remained unfinished (*The Marriage* was later completed and orchestrated by Mikhail Ippolitov-Ivanov), however the single act of *The Marriage* was an important milestone in both Mussorgsky's career and the history of music in general. Mussorgsky's finds in the field of recitative of a new type were reflected to an even greater scale in his subsequent works and also anticipated further development of recitative opera.

Act One. The Bachelor's Room

Characters:

Podkolyosin, *a court councilor*

Kochkaryov, *his friend*

Stepan, *Podkolyosin's valet*

Fyokla Ivanovna, *a matchmaker*

Scene One

Court councilor Podkolyosin lies on the sofa and reasons that he has to marry. He calls his servant Stepan and starts to ask him whether the matchmaker has called on, whether he has been at the tailor's and whether he is sawing his tailcoat, and whether the tailor asked why the master needed such a tailcoat and whether the master wanted to marry. Then, having a detailed discussion about the shoe polish which Stepan bought, Podkolyosin concludes that marriage is a very troublesome business. Stepan reports that the matchmaker has arrived.

Scene Two

Enters the matchmaker, Fyokla Ivanovna, to tell Podkolyosin about his prospective bride, a daughter of a merchant of the third guild named Agafia Tikhonovna, what she looks like ("like lump sugar"), how rich her dowry is, and how she wants to marry no other than a nobleman. However, Podkolyosin asks

her to come the day after tomorrow – "I'll be lying here for a while listening to you." Fyokla who has been trying to find a match for Podkolyosin for three months scolds him and tells him to go immediately suggesting that he can't afford to be fussy with his greying hair and that soon he'll be unfit for marriage. Podkolyosin plucks his spirits and leaves.

Scene Three

Enters Kochkaryov. He sees Fyokla and becomes outraged at her because she also married him. After hearing from Fyokla that Podkolyosin has finally decided to marry, he decides to take over the match-making duties himself. He cleverly gets Fyokla to reveal the location of the bride's home and sends her away. Fyokla leaves in anger.

Scene Four

Only Kochkaryov and Podkolyosin. Kochkaryov talks the irresolute Podkolyosin into going to Agafia Tikhonovna immediately. He paints an idealistic and hassle-free picture of married life for his friend. But Podkolyosin tells him to quit the idea for now. Kochkaryov, calling Podkolyosin names, literally shoves him out of the door of his apartment and takes him away.

Vocal cycle "The Nursery"

The cycle *The Nursery* became one of the masterpieces of Modest Mussorgsky's vocal and instrumental creative work. Composed to the composer's own lyrics, the cycle is an extraordinary work having no analogues. *The Nursery* consists of seven numbers which are neither romances nor songs. In their essence, they are miniature scenes from a childhood living where Mussorgsky opens for the listener a wonderful inner world of a child with an amazing accuracy, depth and love.

The first number of the cycle – *With Nanny* – was written by Mussorgsky in 1868 and dedicated to Alexander Dargomyzhsky, "a great teacher of musical truth" as the composer called him. Dargomyzhsky also was the first to hear the piece. He praised Mussorgsky's work and told him to continue it by all means.

Each scene lets the listener enter a marvellous world, a world seen and heard for the first time, watch the discoveries made by a small child, and see children "as people with a peculiar little world of their own not as amusing dolls." A melodicised recitative prevailing through the cycle surprisingly precisely reproduces children's intonations and all the finest nuances of a living children's speech overheard by the composer.

In *With Nanny*, a child begs the nurse to tell a kind and funny fairy-tale: "you know, nanny, don't tell me about the bogey-man."

In the Corner is a scene between an angered nanny and a punished child. An indignant nanny berates Mishenka: "You mischievous child! You unwound my clew! You lost my needles!.. To the corner!" which contrasts with sorrowful and excusing intonations of the little one: "The kitten unwound the clew, ... and Mishenka was a good child, Mishenka was a clever boy."

The Beetle is a child's story of something strange which happened to a beetle: "Has it died or is it pretending?"

In the piece *With the Doll*, a little girl sings a gentle lullaby to a doll imitating her nanny: "Tyapa, bye-bye, Tyapa, sleep, fall asleep, ... the bogey-man will eat Tyapa, the grey wolf will take you to a dark forest..."

At Bedtime is a prayer: a little girl says a prayer for all her relatives and friends, mentioning everyone's name, but soon that long enumeration turns into a patter and she falters: "Nanny, nanny, what's next?", and when the nanny prompts, the child finishes her prayer: "Lord, have mercy on me for I'm sinful too."

The Cat "Sailor" is an excited story of how a cat tried to catch a bullfinch in a cage.

The piece *Ride on a Stick Horse* closes the cycle: a little boy rides on an imaginary horse, but suddenly

falls and hurts himself. The mother soothes him drawing his attention to a bird, and here he rides again.

Almost all the numbers have a dedication. So, the piece *In the Corner* was dedicated to V. Gartman, an architect and painter, the composer's close friend; *The Beetle* was dedicated to music critic V. Stasov who gave the title to the cycle; *With the Doll* was dedicated to Tanyushka and Goga, Mussorgsky's niece and nephew; *At Bedtime* was written for little Sasha Kui; and *Ride on a Stick Horse* was dedicated for Stasov's brother and his wife.

The Nursery was published in 1873 by V. Bessel and designed by painter Ilya Repin who called it a "truly wonderful thing" and won the hearts of listeners both in Russia and abroad because, as Claude Debussy rightly put it, "no one has appealed to the best that we inside of us with greater tenderness and depth."

Gennady Nikolayevich Rozhdestvensky (born 1931) is one of the outstanding conductors of the 20th century, and also a pianist, composer, researcher.

He graduated the Moscow State Conservatory in 1954. He was a student of Nikolai Anosov (conducting) and Lev Oborin (piano). He conducted some of the eminent Russian and foreign orchestras: 1965–1970 – chief conductor of the Bolshoi Theatre; 1961–

1974 – artistic director and chief conductor of the Moscow Radio Symphony Orchestra; 1974–1977 – artistic director of the Stockholm Philharmonic Orchestra; 1978–1981 – chief conductor of the BBC Symphony Orchestra; 1981–1982 – chief conductor of the Vienna Symphony Orchestra; 1974–1985 – conductor of the Moscow Music Chamber Theatre; 1982–1992 – conductor of the USSR Ministry of Culture Symphony Orchestra. Professor, the People's Artist of the USSR (1976), a laureate of numerous Russian and foreign awards.

Rozhdestvensky's repertoire is enormous. He has performed and recorded all the symphonies by Haydn, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky and many other composers. He has conducted a multitude of the world's premieres both in Russia and overseas.

Женитьба

Опыт драматической музыки в прозе

Модест Петрович Мусоргский — один из величайших композиторов-реалистов XIX века. В своем творчестве он стремился достигнуть максимального жизненного правдоподобия, психологической конкретности образов, как говорил композитор: «создать жизненное явление или тип в форме им присущей, не бывшей до того ни у кого из художников». Это заставляло М.П. Мусоргского искать новые средства музыкальной выразительности, экспериментировать, отвергая при этом традиционные академические нормы и представления, если они вступали в противоречие с особенностями той или иной художественной задачи. Живая интонация человеческой речи была для него основным средством характеристики образов.

В 1868 году, вдохновленный работой А.С. Даргомыжского над оперой «Каменный гость» (по маленькой трагедии А.С. Пушкина), Мусоргский решает написать оперу «Женитьба» по одноименной комедии Н.В. Гоголя. Задача была поставлена та же, что и у А.С. Даргомыжского: написать оперу на неизменный текст литературного произведения, не перерабатывая его. Однако М.П. Мусоргский пошел дальше: речь шла уже не о стихах (как в «Каменном госте»), а о прозе, причем прозе бытовой, никак не связанной с лирическими чувствами и поэтичными характерами персонажей. Такой

«опыт драматической музыки в прозе» (как назвал свою оперу сам композитор) стал уникальным. «Хотелось бы мне вот чего, — говорил М.П. Мусоргский, — чтобы мои действующие лица говорили на сцене, как говорят живые люди, ... то есть моя музыка должна быть художественным воспроизведением человеческой речи...»

Достигая поставленной цели, композитор был вынужден отказаться от выразительных средств оперы, заменив кантиленное пение мелодизированным речитативом, и, как следствие, от арий, ансамблей, хоров, как исторически сложившихся оперных форм. Роль же инструментальной партии сведена в основном к подчеркиванию характерных оборотов партии вокальной.

М.П. Мусоргский рассматривал эту работу как эксперимент. Ее значение очень точно охарактеризовал сам композитор: «Это посильное упражнение музыканта, или правильное — не музыканта, желающего изучить и постигнуть все изгибы человеческой речи в том ее непосредственном, правдивом изложении, в каком она передана гениальным Гоголем».

Опера осталась незавершенной (впоследствии «Женитьба» была дописана и оркестрована М.М. Ипполитовым-Ивановым), однако, единственный акт «Женитьбы» явился важной вехой как в творчестве самого М.П. Мусоргского, так в истории музыки в целом. Находки М.П. Мусоргского в области нового типа речитатива нашли свое развитие во всех

его последующих произведениях, а также предвосхитили дальнейший путь речитативной оперы.

Действие первое. Комната холостяка

Действующие лица:

Подколесин, *служащий, надворный советник*

Кочкарев, *друг его*

Степан, *слуга Подколесина*

Фекла Ивановна, *сваха*

Сцена первая

Надворный советник Подколесин лежит на диване с трубкой и рассуждает о том, что надо бы ему жениться. Он зовет слугу Степана и начинает расспрашивать его о том, не приходила ли сваха, был ли он у портного, шьет ли тот фрак и не спрашивал ли портной, зачем барину такой фрак и не хочет ли барин жениться. Обсудив затем подробно ваксу, купленную Степаном, Подколесин делает вывод, что женитьба — очень хлопотное дело. Степан сообщает, что пришла сваха.

Сцена вторая

Появляется сваха Фекла Ивановна и рассказывает Подколесину о его предполагаемой невесте — дочери купца третьей гильдии Агафье Тихоновне: о ее внешности («как

рафинад»), о ее богатом наследстве и что замуж она хочет ни иначе как за дворянина. Однако Подколесин предлагает ей прийти послезавтра: «я полежу, а ты порасскажешь». Фекла, которая пытается сосватать Подколесина уже третий месяц, бранит его и предлагает ехать немедленно, дескать, у него уже седые волосы и скоро он вообще будет негоден для женитьбы. Подколесин в ужасе хватается за голову и уходит.

Сцена третья

Вбегает Кочкарев. Увидя Феклу, начинает ругать ее за то, что она женила его. Узнав от Феклы о том, что Подколесин наконец тоже задумал жениться, решает взять на себя роль свахи и, выпросив у Феклы, где живет невеста, выпроваживает ее. Фекла, ругаясь, уходит.

Сцена четвертая

Кочкарев и Подколесин одни.

Кочкарев уговаривает сомневающегося Подколесина ехать немедленно к Агафье Тихоновне, красочно обрисовывая ему всевозможные прелести семейной жизни. Но Подколесин предлагает отложить поездку. Тогда Кочкарев, ругаясь на Подколесина нехорошими словами, грубо выталкивает его из комнаты и увозит.

Вокальный цикл «Детская»

Одним из шедевров вокально-инструментального творчества М.П. Мусоргского стал цикл «Детская». Написанный на слова самого композитора, цикл представляет собой очень необычное, не имеющее аналогов произведение. «Детская» состоит из семи номеров, которые не являются ни романсами, ни песнями. По своей сути это миниатюрные сценки из детской жизни, в которых с поразительной точностью, глубиной и любовью М.П. Мусоргский раскрывает слушателю удивительный внутренний мир ребенка.

Первый номер цикла — «С няней» — был написан М.П. Мусоргским в 1868 году и посвящен А.С. Даргомыжскому, «великому учителю музыкальной правды» (как называл его композитор). Ему же М.П. Мусоргский впервые и исполнил пьесу. Даргомыжский высоко оценил работу Мусоргского и велел непременно ее продолжить.

Каждая сценка дает слушателю возможность окунуться в удивительный мир, увиденный и услышанный впервые, наблюдать за открытиями, сделанными малышом, взглянуть на детей «как на людей со своеобразным мирком, а не как на забавных кукол». Мелодизированный речитатив, преобладающий во всем цикле, удивительно точно воспроизводит детские интонации, все тончайшие оттенки живой детской речи, подслушанные композитором.

В номере «С няней» малыш просит свою няню рассказать ему сказку, добрую и веселую: «знаешь нянюшка, ты про буку-то уж не рассказывай». «В углу» — сценка между рассерженной няней и наказанным малышом. Негодующим возгласам няньки, налетевшей на Мишеньку: «Ах ты проказник! Клубок размотал! Прутки растерял!.. Пошел в угол!» противопоставлены жалобные, оправдывающиеся интонации ребенка: «Клубочек размотал котеночек ... а Мишенька был пайныка, Мишенька был умница». «Жук» — это рассказ малыша о чем-то странном, что приключилось с жуком: «Что ж он, умер, иль притворился?» Пьеса «С куклой» — нежная колыбельная, которой маленькая девочка, подражая своей няне, укачивает куклу: «Тяпа, бай, бай, тяпа, спи, усни ... тяпу бука съест, серый волк возьмет, в темный лес снесет...» «На сон грядущий» — это молитва: маленькая девочка молится за всех своих родных и близких, называя всех по именам, но вскоре длинное перечисление превращается в захлебывающуюся скороговорку, и она запинаясь: «Няня, няня, как дальше?» — и с подсказки няни малыш заканчивает свою молитву: «Господи, помилуй и меня грешную». «Кот матрос» — возбужденный рассказ про кота, запустившего лапу в клетку со снегирем. Завершает цикл пьеса «Поехал на палочке»: маленький мальчик едет верхом на воображаемой лошадке, но вдруг он падает и ушибается. Отвлекая малыша птичкой, мать успокаивает его, и вот он уже снова скачет.

Почти все номера цикла имеют посвящение. Так, пьеса «В углу» посвящена В.А. Гартману, архитектору и художнику, близкому другу композитора; «Жук» посвящен музыкальному критику В.В. Стасову, давшему циклу его название; пьеса «С куклой» посвящена племянникам М.П. Мусоргского — Танюшке и Гоге; «На сон грядущий» написан для маленького Саши Кюи; а пьеса «Поехал на палочке» посвящена брату В.В. Стасова и его жене.

«Детская» была издана в 1873 году В. Бесселем в оформлении художника И. Репина, назвавшего ее «поистине чудной вещью», и сразу завоевала искреннюю любовь слушателей как в России, так и за рубежом, потому что, как справедливо сказал о «Детской» К. Дебюсси: «никто не обращался к лучшему, что в нас есть, с большей нежностью и глубиной».

Геннадий Николаевич Рождественский (р. 1931) — один из крупнейших дирижеров XX века, а также пианист, композитор, исследователь. В 1954 г. окончил Московскую государственную консерваторию. Ученик Н.П. Аносова (дирижирование) и Л.Н. Оборина (фортепиано). Руководил крупнейшими российскими и зарубежными оркестрами: в 1965–1970 гг. — главный дирижер Большого театра; в 1961–1974 гг. — художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения;

Женитьба

Опыт драматической музыки в прозе по одноименной комедии Н.В. Гоголя, оркестровка М.М. Ипполитова-Иванова

Действие I. Комната холостяка

1	Сцена 1.....	9.39
2	Сцена 2.....	8.18
3	Сцена 3.....	7.30
4	Сцена 4.....	12.52

Вокальный цикл «Детская»

Слова М.П. Мусоргского, оркестровка Э.В. Денисова

5	С няней	2.06
6	В углу	1.41
7	Жук	2.28
8	С куклой	1.52
9	На сон грядущий	2.24
10	Кот матрос	1.53
11	Поехал на палочке	3.24

Общее время звучания: 54.11

Владимир Хрулев, *баритон* (1–4)

Александр Подболотов, *тенор* (1–4)

Владимир Рыбасенко, *бас* (1–4)

Людмила Колмакова, *меццо-сопрано* (1–4)

Ирина Муратова, *сопрано* (5–11)

Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР

Дирижер — Геннадий Рождественский

Запись 1983 г. (1–4)

Академический симфонический оркестр Московской филармонии

Дирижер — Геннадий Рождественский

Запись из Большого зала Московской консерватории 1979 г., 1-е исполнение в СССР (5–11)

Звукорежиссеры: Э. Шахназарян (1–4), Е. Бунеева (5–11)

Ремастеринг: Ю. Богданов (1–11)

Редактор: Т. Загрекова

Дизайн: И. Крюков

Обложка — Павел Федотов, «Свежий кавалер», 1848 г.

The Marriage

An experiment of dramatic music in prose based on Nikolai Gogol's comedy of the same name, orchestrated by M. Ippolitov-Ivanov

Act One. The Bachelor's Room

1	Scene One	9.39
2	Scene Two	8.18
3	Scene Three	7.30
4	Scene Four	12.52

Vocal cycle "The Nursery"

Words by M. Mussorgsky, orchestrated by E. Denisov

5	With Nanny	2.06
6	In the Corner	1.41
7	The Beetle	2.28
8	With the Doll	1.52
9	At Bedtime	2.24
10	The Cat "Sailor"	1.53
11	Ride on a Stick Horse	3.24

Total playing time: 54.11

Vladimir Khrulev, *baritone* (1–4)

Alexander Podbolotov, *tenor* (1–4)

Vladimir Rybasenko, *bass* (1–4)

Lyudmila Kolmakova, *mezzo-soprano* (1–4)

Irina Muratova, *soprano* (5–11)

The USSR Ministry of Culture Symphony Orchestra

Conductor – Gennady Rozhdestvensky

Recorded in 1983 (1–4).

The Moscow Philharmonic Orchestra

Conductor – Gennady Rozhdestvensky

Recorded at the Big Hall of the Moscow Conservatory in 1979,
first ever performance in the USSR (5–11).

Sound engineers: E. Shahnazaryan (1–4), E. Buneyeva (5–11)

Remastering: Yu. Bogdanov (1–11)

Editor: T. Zagreкова

Design: I. Kryukov

Cover art – Pavel Fedotov, "Fresh Cavalier", 1848

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ФОНД
СОХРАНЕНИЯ
КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

MEL CD 10 01735
MADE IN RUSSIA

МЕЛОДИЯ

© PAO, 2010

© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010. Все права защищены.

125009 г. Москва, Тверской 6-р, 24. Тел. +7 (495) 988-84-68 e-mail: info@melody.su www.melody.su

Распространение в Интернете: <http://shop.melody.su>

Изготовитель: ООО «ДИСК ПРО ПЛЮС», лицензия Росхранкультуры № ВАФ 77-292,

117292, Москва, ул. Кржижановского, д. 6.

Компакт-диск формата CD-DA. Содержит аудиозаписи. Не подлежит обязательной сертификации.

Не подвергать механическому или магнитному воздействию.

Избегать попадания прямых солнечных лучей и влаги.

Воспроизведение (копирование), сдача в прокат, публичное исполнение и передача в эфир
без разрешения правообладателя запрещены.

4 600317 117352

MUSSORGSKY

THE MARRIAGE & THE NURSERY

MEL CD 10 01735

МЕЛОДИЯ

MUSSORGSKY

THE MARRIAGE & THE NURSERY

THE USSR MINISTRY OF CULTURE SYMPHONY ORCHESTRA

THE MOSCOW PHILHARMONIC ORCHESTRA

G. ROZHDESTVENSKY, conductor