

EVGENY VARAVKO

FANTASIAS FOR CLARINET
ON THE MOTIVES
FROM ITALIAN OPERAS

ANDREY STUKALOV, piano

ЕВГЕНИЙ ВАРАВКО
ФАНТАЗИИ ДЛЯ КЛАРНЕТА
НА ТЕМЫ ИТАЛЬЯНСКИХ ОПЕР

EVGENY VARAVKO
FANTASIAS FOR CLARINET
ON THE MOTIVES FROM ITALIAN OPERAS

Луиджи Басси

- 1 Концертная фантазия на темы из оперы Верди «Риголетто» 11.43

Карло Делла Джакома

- 2 Фантазия на темы из оперы «Тоска», соч. 171 07.44

Карл Берман

- 3 Блестящая фантазия «Воспоминания о Беллини», соч. 52 17.34

Донатто Ловрелио

- 4 Фантазия на темы из оперы «Бал-маскарад», соч. 44. 11.30

Карло Делла Джакома

- 5 Фантазия на темы из оперы «Сельская честь», соч. 83 11.22

Пабло де Сарасате

- 6 Концертная фантазия на темы из оперы «Кармен», соч. 25
(аранж. Николая Бальдеру) 10.18

Общее время: 70.09

Евгений Варавко, *кларнет*
Андрей Стукалов, *фортепиано*

Звукорежиссер – Мария Соболева

Luigi Bassi

- 1 Concert Fantasia on Motives from Verdi's Opera *Rigoletto* 11.43

Carlo Della Giacoma

- 2 *Tosca* Fantasia, Op. 171 07.44

Carl Baermann

- 3 *Souvenirs de Bellini*. Fantasia brillante, Op. 52 17.34

Donato Lovreglio

- 4 Fantasia sull'opera *Un Ballo in Maschera*, Op. 44 11.30

Carlo Della Giacoma

- 5 Fantasia *Cavalleria Rusticana*, Op. 83 11.22

Pablo de Sarasate

- 6 *Carmen* Concert Fantasia, Op. 25
(arr. Nicolas Baldeyrou) 10.18

Total time: 70.09

Evgeny Varavko, *clarinet*
Andrey Stukalov, *piano*

Sound engineer – Maria Soboleva

ЕВГЕНИЙ ВАРВКО

ФАНТАЗИИ ДЛЯ КЛАРНЕТА

НА ТЕМЫ ИТАЛЬЯНСКИХ ОПЕР

Пьесы в жанре фантазии имеют парадоксальную судьбу. Они часто звучат на концертах и по радио, но вспомнить хотя бы несколько названий под силу бывает, как правило, лишь самим исполнителям. Все дело в природе жанра, на первый взгляд, вторичного, но при этом чрезвычайно жизнеспособного.

Его распространение пришлось на XIX век, когда интересами широкой публики владела итальянская опера. Опероманы знали арии наизусть, пели их за пределами театров, объединялись по вкусовым предпочтениям и «болели» за композиторов-фаворитов. Облегченным вариантом жанра фантазии было попури, своего рода ремикс, доступный способ услышать мелодии из любимых опер за какие-нибудь 10 минут. Этот жанр не предполагал сложной драматургии: появляясь друг за другом в пределах одной небольшой пьесы, темы из опер не успевали развиваться или взаимодействовать. Не случайно с французского «попури» переводится как «мешанина». Арнольд Шёнберг писал: «Если музыка – это замороженная архитектура, то попури – это замороженные сплетни за кофейным столиком... Искусство добавления яблок к грушам». Жанр фантазии имеет более древнюю генеалогию и применительно к XIX веку может означать как сложно устроенное сочинение, развивающееся по законам симфонизма, так и пьесу типа парафраза. Вошедшие на диск фантазии относятся к последним. Как и в попури, в них звучат темы из известных опер, однако в меньшем количестве, с большей свободой варьирования и потенциалом развития.

Несмотря на очевидное снижение смыслов оперных спектаклей из-за фактически «монтажной» работы с их музыкальным материалом, проблем с авторским правом у создателей фантазий не возникало. Оперные композиторы

были только рады рекламе, ведь, по сути, эти небольшие пьесы представляли собой трейлер к их крупным произведениям. Ходит легенда, что Верди даже проявил талант маркетолога и создал интригу, запретив включать в фантазии лишь один, но уже тогда самый известный номер «Риголетто» – песенку Герцога, переведенную для русского либретто как «Сердце красавиц».

Представленные на диске фантазии предназначены для дуэта кларнета и фортепиано. Virtuозный характер инструментальных пьес и определил их долгоиграющую ценность. Virtuозы были второй после оперы страстью публики XIX века. Достаточно вспомнить, с каким фанатизмом воспринимались личности композиторов Листа и Паганини, прижизненную славу которых, как известно, обусловили их сверхъестественные исполнительские способности. Фетишизация виртуозной игры имела вполне материальную подспудную причину – развитие технического устройства музыкальных инструментов. В результате некоторые из них обрели вторую жизнь, выбившись из оркестровых в сольные. Это произошло и с кларнетом.

Важнейшую роль в усовершенствовании кларнета сыграл Карл Берман (1810–1885), чья Блестящая фантазия «Воспоминания о Беллини» вошла в запись. Он и его отец были кларнетистами при мюнхенском королевском дворе. Карл Берман изменил работу системы клапанов на кларнете, благодаря чему увеличился диапазон и расцвел тембр инструмента. «Немецкая» версия кларнета Бермана пользовалась популярностью в течение всего XIX столетия, а его 5-томный трактат «Полная школа игры на кларнете» до сих пор актуален как учебное пособие. В Фантазии «Воспоминания о Беллини» темы из опер «Норма», «Сомнамбула» и других звучат в деликатном дуэте форте-

ЕВГЕНИЙ ВАРАВКО ФАНТАЗИИ ДЛЯ КЛАРНЕТА НА ТЕМЫ ИТАЛЬЯНСКИХ ОПЕР

пиано и кларнета. Три части напоминают классический сонатный цикл и завершаются стремительным *Allegro vivo*, которое и определило эпитет *brilliant* («блестящая»), традиционно применяемый к музыке виртуозного характера.

Концертная фантазия Пабло де Сарасате (1844–1908) на темы оперы «Кармен» Бизе – одна из самых известных и сложных пьес в жанре фантазии-парафраз. В свое время Сарасате был признан, в первую очередь, как скрипач-виртуоз, а сегодня его собственные сочинения считаются шлягерами скрипичного репертуара. Для Сарасате писали Сен-Санс, Лало и Брух, писал для себя и сам Сарасате, так что фантазия на темы из оперы «Кармен» звучала в его же выступлениях. Переложение Фантазии для кларнета с фортепиано сделал современный французский кларнетист Николя Бальдеру (р. 1979). В пяти частях узнаются испанский танец «Арагонес» из антракта к четвертому действию, знаменитая «Хабанера», издевки Кармен над Цунигой из первого акта, следующая за ними «Сегидилья», а также «Цыганская песня» из начала второго действия.

Фантазии на темы из опер Верди «Риголетто» и «Бал-маскарад» принадлежат Луиджи Басси (1833–1871) и Донато Ловрелио (1841–1907). Оба композитора также славились как исполнители и писали музыку с практической целью обогатить репертуар инструментов. Басси был главным кларнетистом миланского оперного театра La Scala, пользовался авторитетом у Ганса фон Бюлова и в числе первых исполнял некоторые произведения Бетховена. Концертная фантазия на темы оперы Верди «Риголетто» – одна из 15 его оперных фантазий. Карьера Ловрелио состоялась благодаря флейте. Известнейший флейтист своего времени, он находился под покровительством Александра Дюма:

мировое турне, публикации о Ловрелио в прессе – все это инициировалось писателем.

Две фантазии Карло Делла Джакомы (1858–1929), кларнетиста и музыкального руководителя Королевской итальянской армии, написаны на темы веристских опер «Тоска» и «Сельская честь» Пуччини и Масканьи. Изначально литературное течение, веризм предполагал обращение к жизни городской и сельской бедноты как таковой, без поэтизации и моралите. Музыка опер определила и явный драматизм обеих пьес, не только виртуозных, но исповедальных высказываний, в которых партии фортепиано и кларнета находятся на равных.

Ансамбль кларнетиста Евгения Варавко и пианиста Андрея Стукалова представляет шесть оперных фантазий – виртуозных, но при этом чрезвычайно разных. Сохранить чистоту стиля в каждом отдельном случае – задача еще более сложная, чем одолеть виртуозную партию.

Мария Невидимова

ЕВГЕНИЙ ВАРАВКО ФАНТАЗИИ ДЛЯ КЛАРНЕТА НА ТЕМЫ ИТАЛЬЯНСКИХ ОПЕР

Выпускник Московской консерватории (класс профессора Виктора Петрова) и *École Normale de Musique de Paris* (класс профессора Ги Деплю) **Евгений Варавко** смог объединить русскую и французскую исполнительские традиции. Евгений Варавко – музыкант, обладающий неповторимым мягким звуком и вместе с тем ясным музыкантским мышлением. Евгений был участником многих международных камерных фестивалей, среди которых фестивали в Граве (*Musique en Graves*), в Шало-Сен-Мар (*Chalô-Saint-Mars*), в Турени (*Les Heures Concertantes de Touraine*), фестивали в Бостоне (США) и Таллине (Эстония), а также «Московская осень», «Московский форум», «Русская зима» и «Возвращение», где он неоднократно исполнял премьеры Михаила Броннера, Ефрема Подгайца, Владимира Тарнопольского, Елены Русановой-Лукас, Артёма Васильева, Кирилла Уманского.

Будучи в течении десяти лет первым кларнетом Академического камерного оркестра «*Musica Viva*» под управлением Александра Рудина, Евгений также сотрудничал с такими оркестрами, как Российский национальный оркестр, Российский национальный филармонический оркестр, Государственный симфонический оркестр имени Светланова, московскими театрами «Школа современной пьесы», «Квартет И», «Экспромт», Театром имени Пушкина.

С 2011 года Евгений Варавко ведет классы кларнета в музыкальной школе и училище РАМ имени Гнесиных. С 2012 года – профессор кларнета в летних музыкальных академиях в Граве (*Musique en Graves*), Международной музыкальной академии во Франции (*International Music Stages*) и LMFL (*Language and Music for Life*) в Великобритании. Вместе с аккордеонисткой Марией Власовой основал дуэт *AkClardéon*, с успехом выступающий на концертных площадках России и Европы. В январе 2013 года на французском звукозаписывающем лейбле *Suoni e Colori* вышел первый диск дуэта – *Un Airs de Tangos*.

ЕВГЕНИЙ ВАРАВКО ФАНТАЗИИ ДЛЯ КЛАРНЕТА НА ТЕМЫ ИТАЛЬЯНСКИХ ОПЕР

Пианист **Андрей Стукалов** – выпускник Московской консерватории (класс профессора Сергея Доренского), лауреат многочисленных международных конкурсов в Италии, Испании, Германии, Франции и Румынии. Выступает с сольными программами, оркестром, в качестве концертмейстера и артиста камерного ансамбля в России и за рубежом.

Андрей Стукалов рано начал заниматься музыкой под руководством одного из ведущих красноярских педагогов Марины Бояркиной. Закончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории (класс Нины Макаровой). Имеет сольные записи на лейбле *Neue Sterne*. Лауреат Премии главы города Красноярска молодым талантам (2013).

EVGENY VARAVKO
FANTASIAS FOR CLARINET
ON THE MOTIVES FROM ITALIAN OPERAS

The pieces written in the genre of fantasia have a paradoxical fate. They are often played at concerts and on the radio, but, as a rule, only the performers can recall at least a few names. It is all about the nature of this extremely viable genre that may seem secondary at first glance.

Its spread fell on the 19th century when Italian opera dominated the interests of the general public. The opera lovers knew the arias by heart, sang them outside the theaters, coalesced by taste preference, and “cheered” for their favorite composers. Potpourri was a light version of the fantasia genre, a kind of remix, an affordable way to hear melodies from favorite operas in just ten minutes. This genre did not imply complex drama: appearing one after another within one small piece, motives from operas did not have time to develop or interact. It is no coincidence that the French word “pot-pourri” stands for “mixture.” Arnold Schoenberg wrote, “*If music is frozen architecture, then the potpourri is frozen coffee-table gossip... Potpourri is the art of adding apples to pears.*” The genre of fantasia has a more ancient genealogy and, as applied to the 19th century, can mean both a complex composition, developing according to the laws of symphony, and a piece like a paraphrase. The fantasias on this album are among the latter. As in a potpourri, they contain themes from well-known operas, but in smaller numbers, with more freedom of variation and a potential for development.

Despite the obvious decrease in the meaning of opera performances due to the actual editing of their musical material, the creators of fantasias had no problems with copyright. The opera composers were only happy with the promotion, because, in fact, these small pieces were like trailers for their large-scale works. Legend has it that Verdi even showed talent as a marketer and created an intrigue

when he forbade including “La donna è mobile,” the Duke’s song, the only one, but even then the most famous number from *Rigoletto*, in fantasias.

The fantasias featured on the album are intended for a clarinet and piano duet. The virtuoso character of the instrumental pieces determined their long-lasting value. Second to opera, virtuosi were the other passion of the 19th century audience. Suffice it to recall the fanaticism with which the personalities of Liszt and Paganini were perceived. As is known, the fame they enjoyed in their lifetime was determined by their supernatural performing abilities. There was a completely material underlying reason for fetishization of virtuoso playing – the technical improvement of musical instruments. As a result, some of them found a second life becoming solo instruments in addition to their orchestral status. This is what exactly happened with the clarinet.

Carl Bärmann (1810–1885), whose brilliant fantasia *Souvenirs de Bellini* is on this album, played a very important part in the improvement of the clarinet. He and his father were clarinetists in the Munich court orchestra. Carl Bärmann changed the way the valve system of the clarinet worked, extending the range and making the timbre of the instrument blossom. The “German” version of the Bärmann clarinet was popular throughout the 19th century, and his five-volume treatise *Complete School for the Clarinet* is still relevant as a textbook. In his fantasia *Souvenirs de Bellini*, the themes from the operas *Norma*, *La sonnambula*, and others sound as a delicate duet of the piano and clarinet. The three movements are reminiscent of a classical sonata cycle and end with a swift Allegro vivo, which defined the epithet “brillante” that was traditionally applied to music of a virtuosic nature.

EVGENY VARAVKO
FANTASIAS FOR CLARINET
ON THE MOTIVES FROM ITALIAN OPERAS

Pablo de Sarasate's (1844–1908) concert fantasia on the theme of Bizet's *Carmen* is one of the most famous and complex pieces in the paraphrase fantasia genre. At one time, Sarasate was recognized primarily as a virtuoso violinist, but today his compositions are considered hits in the violin repertoire. Saint-Saëns, Lalo and Bruch wrote for Sarasate, and Sarasate wrote for himself too, so the fantasia on the motives from *Carmen* was part of his performances. The arrangement of the fantasia for the clarinet and piano was made by the contemporary French clarinetist Nicolas Baldeyrou (b. 1979). In the five movements we recognize the Spanish dance Aragonese from the entr'acte to the fourth act, the famous Habanera, and Carmen's mockery of Zuniga from the first act. They are followed by the Seguidilla and the Gypsy song from the beginning of the second act.

Luigi Bassi (1833–1871) and Donato Lovreglio (1841–1907) wrote fantasias on the motives from Verdi's *Rigoletto* and *Un ballo in maschera*. Both composers were also renowned as performers and wrote music for the practical purpose of enriching the repertoire of instruments. Bassi was the principal clarinetist at *La Scala* in Milan, enjoyed authority with Hans von Bülow and also was among the first to perform some of Beethoven's works. The *Fantasia da Concerto* on the motives from *Rigoletto* by Verdi is one of his fifteen fantasia operas. Lovreglio's career took off thanks to the flute. The most famous flutist of his time, he was under the patronage of Alexandre Dumas: a world tour and publications about Lovreglio in the press – all this was initiated by the writer.

Two fantasias by Carlo Della Giacomina (1858–1929), a clarinetist and musical director of the Royal Italian Army, are based on the themes from the veristic operas *Tosca* and *Cavalleria rusticana* by Puccini and Mascagni, respectively. Initially a literary

movement, verism assumed an appeal to the life of the urban and rural poor as such, without poetizing and moralité. The music of the operas also determined the obvious drama of both pieces, not only virtuoso, but also confessional statements, in which the parts of the piano and clarinet are on an equal footing.

The ensemble of clarinetist Evgeny Varavko and pianist Andrey Stukalov presents six opera fantasias – virtuoso, yet extremely different at the same time. Preserving the purity of style in each individual case is an even more difficult task than coping with a virtuoso part.

Maria Nevidimova

*EVGENY VARAVKO
FANTASIAS FOR CLARINET
ON THE MOTIVES FROM ITALIAN OPERAS*

A graduate of the Moscow Conservatory (class of Prof. Viktor Petrov) and the École Normale de Musique de Paris (class of Prof. Guy Deplus), **Evgeny Varavko** has been able to combine the Russian and French performing traditions. Evgeny Varavko is a musician with a unique soft sound and at the same time clear musical thinking. Evgeny has appeared at numerous international chamber festivals, including the festivals in Graves (Musique en Graves), Chalô-Saint-Mars and Touraine (Les Heures Concertantes de Touraine), the festivals in Boston (USA) and Tallinn (Estonia), as well as Moscow Autumn, Moscow Forum, Russian Winter and Homecoming, where he repeatedly premiered works by Mikhail Bronner, Efrem Podgaits, Vladimir Tarnopolsky, Elena Rusanova-Lukas, Artyom Vasiliev and Kirill Umansky.

Having been a first clarinet of the Academic Chamber Orchestra Musica Viva under the baton of Alexander Rudin for ten years, Evgeny also collaborated with the Russian National Orchestra, the Russian National Philharmonic Orchestra, the Svetlanov State Symphony Orchestra and Moscow theaters the School of Modern Play, the Quartet I, the Impromptu and the Pushkin Theater.

Evgeny Varavko has been teaching clarinet classes at the Gnessins Music School and College of the Russian Academy of Music since 2011. He has been professor of clarinet at the summer music academies in Grave (Musique en Graves), the International Academy of Music in France (International Music Stages) and the LMFL (Language and Music for Life) in the UK since 2012.

Together with accordionist Maria Vlasova, he founded the duo AkClardéon, which successfully performs at concert venues in Russia and Europe. In January 2013, the French record label Suoni e Colori released the duo's first album *Un Airs de Tangos*.

*EVGENY VARAVKO
FANTASIAS FOR CLARINET
ON THE MOTIVES FROM ITALIAN OPERAS*

Pianist **Andrey Stukalov** is a graduate of the Moscow Conservatory (class of Prof. Sergei Dorensky), winner of numerous international competitions in Italy, Spain, Germany, France and Romania. He performs solo, with an orchestra, as an accompanist and artist of chamber ensembles in Russia and abroad.

Andrey Stukalov started studying music at an early age under the guidance of Marina Boyarkina, one of the leading Krasnoyarsk teachers. He finished the Central Music School (class of Nina Makarova). He has solo recordings on the Neue Sterne label. He is also a winner of the Krasnoyarsk Mayor's Prize for Young Talents (2013).

ЗАПИСЬ 2017 Г.	RECORDED IN 2017.
ЗВУКОРЕЖИССЕР – МАРИЯ СОБОЛЕВА	SOUND ENGINEER – MARIA SOBOLEVA
РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ, КАРИНА АБРАМЯН	PROJECT SUPERVISOR – ANDREY KRICHEVSKIY LABEL MANAGER – KARINA ABRAMYAN
РЕДАКТОР – ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ	EDITOR – DMITRY MASLYAKOV
ПЕРЕВОД – НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ	TRANSLATION – NIKOLAI KUZNETSOV
КОРРЕКТОРЫ: ОЛЬГА ПАРАНИЧЕВА (РУС.), МАРГАРИТА КРУГЛОВА (АНГЛ.)	PROOFREADERS: OLGA PARANICHEVA (RU), MARGARITA KRUGLOVA (EN)
ДИЗАЙН – ГРИГОРИЙ ЖУКОВ	DESIGN – GRIGORI ZHUKOV
ФОТО – АЛЕКСАНДР ПАНОВ, ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. СТУКАЛОВА (С. 6, 10)	PHOTO – ALEXANDER PANOV, FROM THE A. STUKALOV ARCHIVE (P. 6, 10)
ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ – ЮЛИЯ КАРАБАНОВА	DIGITAL RELEASE – JULIA KARABANOVA

MEL CO 0937

© ЕВГЕНИЙ ВАРАВКО, 2022

© 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 NABEREZHNYAYA 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.

WWW.MELODY.SU