

Борис Чайковский
Избранные сочинения

Boris Tchaikovsky
Selected Works

Борис Чайковский
ИЗ КИПЛИНГА
для меццо-сопрано и альты

Boris Tchaikovsky
FROM KIPLING
for Mezzo-soprano and Viola

Межрегиональная общественная организация
содействия изучению и сохранению творческого наследия
композитора Бориса Чайковского

The Boris Tchaikovsky Society

Борис Чайковский. Избранные сочинения — Boris Tchaikovsky. Selected Works

Борис Чайковский
Boris Tchaikovsky

ИЗ КИПЛИНГА
FROM KIPLING

для mezzo-сопрано и альты
for Mezzo-Soprano and Viola

УДК 78.087.612.2

ББК 85.314

Ч15

Серия «Борис Чайковский. Избранные Сочинения»

Издание осуществлено с использованием гранта
Российского Общественного Фонда «Русское Исполнительское Искусство»

Межрегиональная общественная организация содействия изучению и сохранению
творческого наследия композитора Бориса Чайковского
выражает искреннюю признательность:

*Якову Иммануэлевичу и Александру Иммануэлевичу Маршакам,
Елене Анатольевне Юдиной, Екатерине Александровне Бурмистровой,
Инге Лазоревне Щербаковой, Андрею Дмитриевичу Балабухе,
Кириллу Владимировичу Ершову, Наталье Ильдаровне Бурнашевой.*

ISMN M-706350-03-5

© Межрегиональная общественная организация содействия изучению и
сохранению творческого наследия композитора Бориса Чайковского, 2007
© Маршак Я.И., Маршак А.И. (наследники Маршака С.Я.)
© Бурмистрова Е.А. (наследник Щербакова А.А.)
© Абдоков Ю.Б., комментарии, 2007

© The Boris Tchaikovsky Society, 2007
© Yakov Marshak & Alexander Marshak (successors of Samuel Marshak)
© Ekaterina Burmistrova (successor of Alexander Sherbakov)
© Yuri Abdokov, comments, 2007

ИЗ КИПЛИНГА * FROM KIPLING

(1994)

3

НА ДАЛЁКОЙ АМАЗОНКЕ * FAR-OFF AMAZON

Борис ЧАЙКОВСКИЙ
Boris TCHAIKOVSKY
(1925-1996)

Moderato

p

Mezzo-soprano

Viola

Piano
reduction

На да-

M-S.

лё-кой А-ма-зон-ке не бы - вал я ни-ко-гда. Толь-ко "Дон" и "Маг-да-ли-на"-бы-стро

V-la.

P-no.

M-S.

ход-ны-е су-да-толь-ко "Дон" и "Маг-да-ли-на" хо-дят по мо-рю-ту - да.

V-la.

P-no.

M-S.

Из Ли-вер-пуль-ской га-ва-ни все-

V-la.

P-no.

poco cresc. *mf*

M-S.

M-S. *p*
Ни-ко - гда вы не най-дё-те в на-ших се-вер-ных ле-сах длин-но-

V-la.

P-no. *p*

M-S.
хвост-ых я - гу-а-ров, бро-не - нос-ных че-ре-пах. Ни-ко - гда вы не най-дё-те в на-ших

V-la.

P-no.

M-S.
се-вер-ных ле - сах. Но в

V-la.

P-no.

M-S. *poco cresc.*
сол-неч-ной Бра-зи-ли-и, Бра - зи-ли-и мо-ей, та - ко-е и - зо би-ли-е не

V-la. *poco cresc.*

P-no. *poco cresc.*

M-S. *mf*
ви-дан-ных зве-рей! У - ви-жу ли Бра-зи-ли-ю, у-

V-la. *mf*

P-no. *mf*

M-S.
ви-жу ли Бра-зи-ли-ю до ста-ро-сти мо - ей?

V-la.

P-no.

M-S. poco rit. *p*
... До ста-ро-сти мо -

V-la. *dim.* *p*

P-no. poco rit. *dim.* *p*

M-S. a tempo (*p*) rit.
ей?

V-la. (*p*) più *p* morendo

P-no. a tempo (*p*) rit. più *p* morendo

Moderato

Mezzo-soprano

Viola

Piano reduction

p

Moderato

M-S.

p

Го - мер все ле - ген - ды на све-те знал,

V-la.

P-no.

M-S.

и всё под-хо - дя - ще-е из старь - я он, не це-ре-

V-la.

P-no.

M-S.

мо - ньясь, пе-ре-ни - мал, но с блес - ком, и так -

V-la.

P-no.

M-S. же де - ла - ю я. А

V-la.

P-no.

M-S. дев - ки с ба - за - ра и люд про - стой и все зна-то -

V-la.

P-no.

M-S. ки из мор - ской бра - твы сме - ка - ли:

V-la.

P-no.

M-S. но - вин - ка - то с бо - ро - дой, но слу - ша - ли ти - хо -

V-la.

P-no.

M-S. так же, как вы. Го - мер был у -

V-la.

P-no.

M-S. ве - рен: не по-пре-кнут за э - то при встре - че во - зле корч -

V-la.

P-no.

M-S. мы, а раз - ве что дру-жес-ки под-миг - нут,

V-la.

P-no.

M-S. и он под - миг - нёт - ну

V-la.

P-no.

M-S. так же, как мы.

V-la.

P-no.

1. НА ДАЛЁКОЙ АМАЗОНКЕ*(перевод Самуила Яковлевича Маршака)*

На далёкой Амазонке не бывал я никогда.
Только «Дон и «Магдалина» - быстроходные суда,
Только «Дон» и «Магдалина» ходят по морю туда.

Из Ливерпульской гавани, всегда по четвергам,
Суда уходят в плавание к далёким берегам.
Плывут они в Бразилию,
И я хочу в Бразилию к далёким берегам.

Никогда вы не найдёте в наших северных лесах
Длиннохвостых ягуаров, броненосных черепах.
Никогда вы не найдёте в наших северных лесах

Но в солнечной Бразилии, Бразилии моей
Такое изобилие невиданных зверей.
Увижу ли Бразилию,
Увижу ли Бразилию до старости моей?

2. ГОМЕР*(перевод Александра Александровича Щербакова)*

Гомер все легенды на свете знал,
И всё подходящее из старья
Он, не церемонясь, перенимал,
Но с блеском, - и так же делаю я.

А девки с базара да люд простой
И все знатоки из морской братвы
Смекали: новинка-то с бородой, -
Но слушали тихо - так же, как вы.

Гомер был уверен: не попрекнут
За это при встрече возле корчмы,
А разве что дружески подмигнут,
И он подмигнёт - ну так же, как мы.

1. NA DA-LYO-KOJ A-MA-ZON-KE*(Russian text by Samuel Marshak)*

Na da-lyo-koy A-ma-zon-ke ne by-val ja ni-kog-da.
Tol'-ko «Don» i «Mag-da-li-na» - by-stro-khod-ny-je su-da,
Tol'-ko «Don» i «Mag-da-li-na» kho-dyat po mo-ryu tu-da.

Iz Li-ver-pul'-skoj ga-va-ni, vseg-da po chet-ver-gam,
Su-da u-kho-dyat v pla-van'-ye k da-lyo-kim be-re-gam.
Ply-vut o-ni v Bra-zi-li-ju,
I ja kho-chu v Bra-zi-li-ju - k da-lyo-kim be-re-gam.

Ni-kog-da vy ne naj-dyo-te v na-shikh se-ver-nykh le-sakh,
Dlin-no-khvos-tykh ja-gu-a-rov, bro-ne-nos-nykh che-re-pakh.
Ni-kog-da vy ne naj-dyo-te v na-shih se-ver-nykh le-sakh

No v sol-nech-noj Bra-zi-li-i, Bra-zi-li-i mo-ey.
Ta-ko-ye i-zo-bi-li-ye ne-vi-dan-nykh zve-rej.
U-vi-zhu li Bra-zi-li-ju,
U-vi-zhu li Bra-zi-li-ju do sta-ros-ti mo-eyj?

2. GO-MER*(Russian text by Alexander Scherbakov)*

Go-mer vse le-gen-dy na sve-te znal,
I vsyo pod-kho-dya-sche-ye iz star'-ya
On, ne tse-re-mo-nyas', pe-re-ni-mal,
No s bles-kom, - i tak zhe de-la-yu ja.

A dev-ki s ba-za-ra da ljud pro-stoj
I vse zna-to-ki iz mor-skoj brat-vy
Sme-ka-li: no-vin-ka-to s bo-ro-doj, -
No slu-sha-li ti-kho - tak zhe, kak vy.

Go-mer byl u-ve-ren: ne po-pre-knut
Za e-to pri vstre-che voz-le korch-my,
A raz-ve chto dru-zhes-ki pod-mig-nut,
I on pod-mig-nyot - nu tak zhe, kak my.

Original verses by Rudyard Kipling**1. FAR-OFF AMAZON**

I've never sailed the Amazon,
I've never reached Brazil;
But the Don and Magdalen,
They can go there when they will!

Yes, weekly from Southampton
Great steamers, white and gold,
Go rolling down to Rio (Roll down -- roll down to Rio!).
And I'd like to roll to Rio Some day before I'm old!

I've never seen a Jaguar,
Nor yet an Armadill –
He's dillioing in his armour,
And I s'pose I never will,

Unless I go to Rio
These wonders to behold –
Roll down -- roll down to Rio –
Roll really down to Rio!
Oh, I'd love to roll to Rio Some day before I'm old!

2. HOMER

When 'Omer smote 'is bloomin' lyre,
He'd 'eard men sing by land an' sea;
An' what he thought 'e might require,
'E went an' took -- the same as me!

The market-girls an' fishermen,
The shepherds an' the sailors, too,
They 'eard old songs turn up again,
But kep' it quiet -- same as you!

They knew 'e stole; 'e knew they knowed.
They didn't tell, nor make a fuss,
But winked at 'Omer down the road,
An' 'e winked back -- the same as us!

«Из Киплинга» для меццо-сопрано и альты – две вокально-инструментальные миниатюры – это фрагменты одного из последних (1994 г.), незавершенных опусов Б. Чайковского. После вполне законченных номеров «На далекой Амазонке» и «Гомер» рукопись прерывается на первых тактах «Войны». Интерес Б. Чайковского к Кипплингу не случаен. В последние годы жизни композитор живо интересовался английской литературой, перечитывая романы О. Хаксли и наново открывая богатейший мир английской поэзии. Неоднократно Б. Чайковский заводил разговор и о «Потерянном рае» Дж. Мильтона, высказывая несомненный «композиторский интерес» к отдельным сценам великой поэмы.

Как и в вокальном цикле «Лирика Пушкина», Б. Чайковский показывает «своего» Кипплинга. Всем известные с детства тексты воспринимаются как первозданные и словно выросшие из естества музыки. Используя тембровое соотношение меццо-сопрано и альты, композитор создает новыми для себя средствами игру чистых красок. Графичность живописного замысла Б. Чайковского очевидна. Но это не «сухая» контурная графика. Здесь есть нечто роднящее Б. Чайковского с живописной техникой художника В. Борисова-Мусатова, у которого тонко выделенный контур рисунка выходит за грани полотна, а чистые краски истаивают в глубине живописного пространства.

«На далекой Амазонке» – редкий образец вокально-инструментальной токкаты. Барочный принцип «неуклонного движения», излюбленный Б. Чайковским как нельзя лучше соответствует поэтической строфике и образному строю стихов. Альт – и темброво, и по смыслу – самостоятелен даже в аккомпанирующей ипостаси. Здесь еще раз проявляется фантастический дар композитора различать тесситурные расстояния с тембровыми и, микшируя однородные краски, создавать прозрачную звуковую перспективу.

«Гомер» – как и в первом номере, голос здесь – тембровый стержень, пронзающий инструментальную ткань. Эта часть воспринимается, как «шифrogramма!» полноценной оркестровой партитуры. Пространственное положение альты меняется трехмерно: двойные ноты, флажолеты, одноголосие. Четвертое измерение – это голос, гетерофонно сочлененный с альтом или мгновенно удаляющийся от него темброво на огромное расстояние. «Архаический» колорит достигается средствами простейшей диатоники и виртуозным использованием инструментальной специфики двойных нот у альты. Весьма показателен тип движения этой «визуально медленной» музыки. Как это часто бывает у Б. Чайковского, реальная пружина движения заключена в неуклонном движении одного из голосов (меццо-сопрано), а не в общей метро-ритмической вертикали.

Два номера «Из Киплинга» впервые были исполнены уже после кончины композитора, а первая студийная запись, организованная «Обществом Бориса Чайковского», была сделана лишь в 2006 году Светланой Николаевой (меццо-сопрано) и Львом Серовым (альт).

Даже в незавершенном виде (как цикл), два последних графических шедевра Б. Чайковского свидетельствуют о невероятной творческой силе и воле к открытиям, которыми обладал художник на исходе своей жизни. А то, что Б. Чайковский, как и все большие художники, чувствовал близкий уход, очевидно из образов сочиненной годом ранее «Симфонии с арфой» и двух номеров «Из Киплинга». Это образы горного света и прощания.

Юрий Абдоков

From Kipling, two miniatures for mezzo-soprano and viola, are fragments of one of the latest (1994) unfinished opuses of B. Tchaikovsky. After the quite finished opuses titled *Far-Off Amazon* and *Homer*, the manuscript abruptly stops on the first bars of *War*. The interest of B. Tchaikovsky in Kipling is not a mere chance. In the last years of his life, the composer felt vivid interest in British literature, re-reading novels by A. Huxley and re-discovering the plentiful world of English poetry. Several times, he also started talking about Milton's *Paradise Lost*, undoubtedly displaying his "composer's affinity" to certain scenes of the great poem.

As in his cycle *The Lyrics of Pushkin*, B. Tchaikovsky shows us "his" Kipling. The lyrics known to everyone from childhood are perceived as new-born, and seem to have grown from the music's substance. Using the timbral ratio of mezzo soprano and viola, the composer created a play of pure colors with tools that were new to him. The graphic nature of the pictorial concept of B. Tchaikovsky is evident, but it is not "dry" skeleton graphics.

Far-Off Amazon is a rare example of vocal and instrumental toccata. The baroque principle of "steady motion" so adored by B. Tchaikovsky ideally matches the poetical structure and imagery of the verse. The viola is independent, both in its timbres and its connotations, even being an accompanying instrument.

In *Homer*, as in the first opus, the voice is the timbral core piercing the instrumental texture. This part is perceived as a "cryptogram" of a full-scale orchestra score. The special position of the viola varies three-dimensionally: double notes, flageolets, or monophony. The fourth dimension is the voice heterophonically coupled to the viola or instantly fleeing from it in its timbre to an enormous distance. The "archaic" color is achieved by the means of simplest diatonics and virtuoso application of such instrumental feature as the viola's double notes. The type of motion of this "visually slow" music is quite representative. As often is the case with B. Tchaikovsky, the real spring of the motion is in steady advance of one of the voices (mezzo soprano).

Premiere studio recording of *From Kipling* was made in 2006 by Svetlana Nikolayeva (mezzo-soprano) and Lev Serov (viola).

Even incomplete (as a cycle), the two last graphical masterpieces of Boris Tchaikovsky indicate the unbelievable creative power and will to discover that the composer possessed at the end of his life. And that B. Tchaikovsky, as all great artists, could feel his nearing departure can be heard in the images of the *Symphony with Harp* composed year before, and in the *From Kipling* pieces. These are images of heavenly light and parting.

Yuri Abdokov
(translated by Sergey Suslov)

Межрегиональная Общественная организация содействия изучению и сохранению творческого наследия композитора Бориса Чайковского («Общество Бориса Чайковского») в 2007-м году начала публикацию нотных изданий серии «Борис Чайковский. Избранные сочинения». «Обществу Бориса Чайковского» принадлежат права на издание сочинений композитора (в том числе, исключительные права на некоторые из них). Мы планируем как издание неизвестных (или почти неизвестных) сочинений Бориса Чайковского, так и переиздание ранее публиковавшихся. Информацию о выпущенных и готовящихся изданиях серии Вы можете найти на нашем Интернет-сайте.

В библиотеки музыкальных учебных заведений нотные издания высылаются бесплатно. Для концертного исполнения мы готовы бесплатно предоставить партии.

The Boris Tchaikovsky Society

Web-site: <http://www.boris-tchaikovsky.com>

«Общество Бориса Чайковского» было основано вдовой композитора (Я.-И.И.Мошинской) и его учениками в 2002 году и официально зарегистрировано в 2003 году; хотя группа энтузиастов (которая ныне составляет Совет Общества) ведет свою деятельность с 1994 года. Среди Почетных членов Общества - выдающиеся музыканты Р.Б.Баршай, К.С.Хачатурян, В.И.Федосеев, В.А.Пикайзен, Э.А.Серов. Деятельность Общества поддержали М.Л.Ростропович, Г.П.Вишневецкая, В.А.Берлинский, А.Я.Эшпай, Р.С.Леденев, В.Г.Кикта, Т.К.Мынбаев, А.И.Головин, А.И.Рудин. Общество оказало содействие в издании многих компакт-дисков на различных лейблах России, Англии, США, Швейцарии и др.; содействие в подготовке Фестиваля Камерной Музыки (посвященного Борису Чайковскому - впервые в мире!) в бельгийском городе Гент (2004), содействие в исполнении Виолончельного концерта в Париже (2004), содействие в исполнении ряда симфонических произведений в г. Владимир (2003-2004), содействие в подготовке исполнения произведений Бориса Чайковского на Фестивале в Манчестере (2006). Общество открыто для всех, кому близка музыка Бориса Чайковского.

The Boris Tchaikovsky Society, a public non-profit organization, was founded in Moscow in late 2002 and registered in 2003. Among the founders and members of the Society are composers, including pupils of Boris Tchaikovsky, musicologists and musical enthusiasts. The composer's widow, Yanina-Irena Iossifovna Moshinskaya, is also the founder of the Society. The honorary members of the Society include Rudolf Barshai, Vladimir Fedosseyev, Victor Pikaizen, Edward Serov, and Karen Khachaturian. The activities of the Society are supported by Mstislav Rostropovich, Galina Vishnevskaya, Valentin Berlinsky, Andrei Eshpai, Roman Ledenyov, Andrei Golovin, Valery Kikta and Alexander Rudin. The Society is open to foreign members and boasts a number of members from Brazil, France, Netherlands, Belgium, Switzerland, the United States and Great Britain. Among the Society's goals are the study of Tchaikovsky's legacy, the dissemination of his music and the support of events connected with his music. The Society assisted in issues of several CDs on different labels; assisted in the preparation of: Chamber Music Festival devoted to the music of Boris Tchaikovsky in De Rode Pomp Hall, Ghent (Belgium, 2004), performances of orchestral and chamber works in the U.K., France, Denmark, Germany, Japan. The Society welcomes everyone who admires the music of this great Russian composer. It will be delighted to answer any inquiries and to send scores.

www.fondrii.ru

Издание осуществлено с использованием гранта
Российского Общественного Фонда
«Русское Исполнительское Искусство»

Нотное издание

Борис Чайковский. Избранные Сочинения.

Борис Александрович Чайковский
ИЗ КИПЛИНГА

для меццо-сопрано и альты

Редакторы: Ю.Б.Абдоков, В.В.Николаев, П.А.Климов.

Ответственный за выпуск: И.О.Прохоров
Дизайн обложки, оформление серии: А.С.Климов

Подписано в печать 16.04.2007. Формат 60 x 90 1/8 . Усл. печ.л. 1,5. Тираж 300 экз.

Межрегиональная общественная организация содействия изучению и сохранению
творческого наследия композитора **Бориса Чайковского**
115054, г. Москва, ул.Валовая, 8/18-47. Тел.: (903) 733-15-59.
Электронная почта: bt.society@gmail.com Интернет-сайт: www.boris-tchaikovsky.com

Отпечатано с готового электронного оригинал-макета
в типографии «Квадрига», ИП Скороходов В.А.
109017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 31.
Тел.: (495) 950-30-39, 950-35-01. Электронная почта: kvadriga1@yandex.ru

Printed in Russia

ISMN M-706350-03-5

9 790706 350035