

17

Татьяна Шмыга, сопрано
Эстрадно-симфонический оркестр ВР
Дирижер – Юрий Силантьев

Кальман

ПРИНЦЕССА ЦИРКА

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

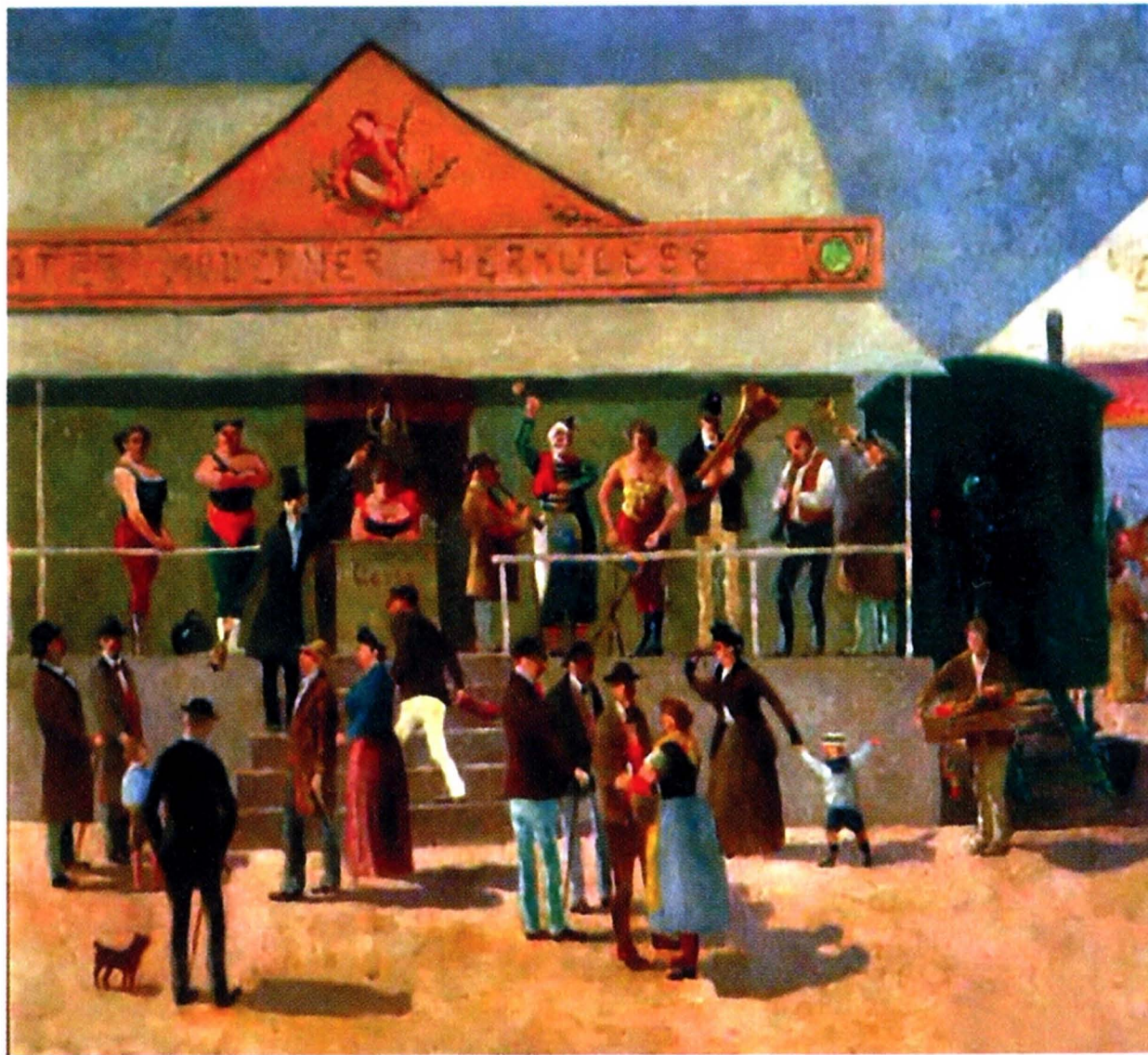

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕЛИКИЕ

КОМПОЗИТОРЫ

ТОМ 17

Кальман

(1882—1953)

ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Татьяна Шмыга, сопрано

Эстрадно-симфонический оркестр ВР

Дирижер — Юрий Силантьев

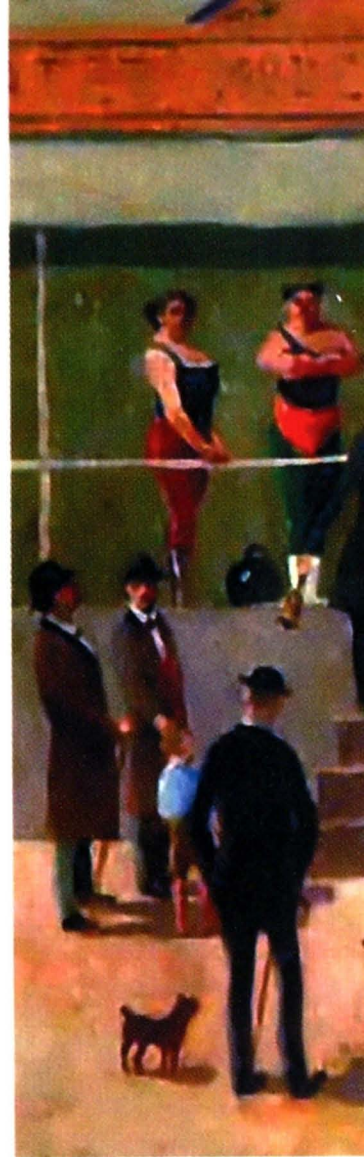

Имре Кальман с женой Верой, 1932 г.

Кальман вполне мог стать композитором академических жанров, но избрал путь «короля оперетты», как его называли современники.

Имре Кальман вошел в историю музыки как один из основоположников так называемой новой венской оперетты. В своих произведениях он отошел от чистой танцевальности, характерной для этого жанра в классический период его существования, в сторону развитой музыкальной драматургии. Создавая легкие, праздничные, жизне-радостные комедии, композитор стремился не только развлекать и веселить публику, но и добираться до самых глубин сердец слушателей. За остроумием и нарядностью в его опереттах проступала тоска

по уходящей «красивой жизни», по прекрасному прошлому. В качестве основы сюжета Кальман избирал, как правило, серьезный, подчас остро-драматический конфликт. В большинстве случаев действие вращается вокруг трагедии, связанной с социальным неравенством влюбленных. Фабула оперетт строится подобно сказке о Золушке – униженные, обездоленные герои в развязке вознаграждаются за все страдания.

Сюжеты, изобилующие драматическими коллизиями, обусловили важную роль лирико-психологического начала в опереттах Кальмана.

Именно человечность и искренность лучших произведений композитора принесли им всемирное признание и любовь широчайшей аудитории. Яркая эмоциональность сочетается в них порой с сентиментальностью. В отличие от классической оперетты, где значительное место занимала сатира, у Кальмана практически отсутствуют едкие и колкие пассажи. Праздничный, оптимистический тон его сочинений дополнялся красочной мелодичностью, берущей истоки в богатствах венгерского фольклора. Опираясь на национальные мотивы независимо от места действия

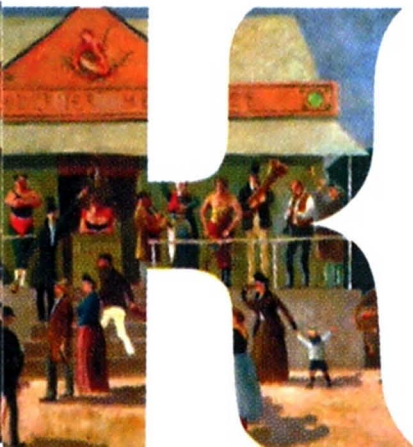
оперетты, композитор мысленно возвращался к годам своей юности, проведенным в курортном городке Шиофок на берегу крупнейшего озера Венгрии Балатон. Родители Кальмана были венгерскими евреями. При рождении они назвали мальчика Эммерихом, но впоследствии он сменил имя на более венгерское «Имре».

С раннего детства Кальман проявлял огромный интерес к музыке. Четырехлетний мальчик проводил часы около рояля, на котором играла его старшая сестра Вильма, и под окнами профессора-скрипача,

Озеро Балатон

отдыхавшего в Шиофоке. Имре начал свое образование в престижной гимназии в Будапеште, где в числе прочих дисциплин преподавали музыку. Но после того, как в 1896 году бизнес его отца потерпел крах, Кальману пришлось перейти в обычную школу и самостоятельно зарабатывать на жизнь. Тем не менее, любую свободную минуту он посвящал игре на рояле, разучивая сочинения Ф. Шопена и Р. Шумана. В 15 лет Кальман впервые публично выступил в качестве пианиста. Критика восторженно отзывалась о даровании «12-летнего музыканта» – настолько

худеньким и щуплым выглядел тогда юноша. В дальнейшем Кальману не суждено было сделать карьеру пианиста из-за болезни руки. Чтобы продолжать занятия музыкой, он поступил в Будапештскую консерваторию на композиторское отделение. Несмотря на то, что параллельно ему приходилось заниматься на юридическом факультете университета, подчиняясь воле родителей, он успевал много сочинять. Начав с создания песен, фортепианных пьес, Кальман подошел к написанию симфонической поэмы «Сатурналии», премьера которой

Венгерский государственный оперный театр,
где прошла премьера «Сатурналий».
Современный вид

состоялась в Будапештском оперном театре 29 февраля 1904 года. Этот день композитор считал началом своей музыкальной карьеры. Но вскоре его творческий путь перешел в совсем иное русло. Спустя год после первого исполнения «Сатурналий» Кальман был награжден премией будапештской Академии музыки, позволившей ему провести полтора месяца в Германии. Первым делом начинающий композитор бросился предлагать свои крупные симфонические произведения различным немецким издательствам, но нигде не нашел положительного отклика. В порыве

досады он воскликнул: «Выходит, мои симфонии не нужны миру? Дело кончится тем, что я решусь на отчаянный шаг, возьму да и сочиню оперетту!» Еще недавно Кальман, достойный выпускник консерватории, не мог представить, что обратится к развлекательному, чуждому серьезной музыки жанру оперетты. Но первый же эксперимент подобного рода – «Осенние маневры» – принес ему грандиозный успех. Венгерская, австрийская, а затем и немецкая публика с восторгом приветствовала произведение, возрождавшее жанр, который пришел

Музей Кальмана в Шиофоке

в упадок после смерти Иоганна Штрауса-младшего.

С 1909 года Кальман поселился в Вене. Новый триумф ему принесла оперетта «Цыган-премьер», поставленная в 1912 году в театре Иоганна Штрауса с участием популярного тогда актера Александра Жирарди. «Цыган-премьер» ознаменовал новую тенденцию в развитии жанра. «Я пробовал в своей новой оперетте несколько отойти от излюбленного танцевального жанра, предпочитая помузицировать от чистого сердца», – говорил композитор. С искренностью

и непосредственностью в произведении воплощены образы семьи цыган, в которой из поколения в поколение все мужчины становились музыкантами. Поэтому, в отличие от большинства оперетт, содержание оперетты «Цыган-премьер» не ограничивается лишь любовной интригой. Напротив, в центре внимания оказывается проблема традиций и новаторства в искусстве, сложные отношения «отцов и детей». Наряду с вальсом, давно занявшим основное место в оперетте, здесь звучат и простые песенки, и развернутые скрипичные наигрыши,

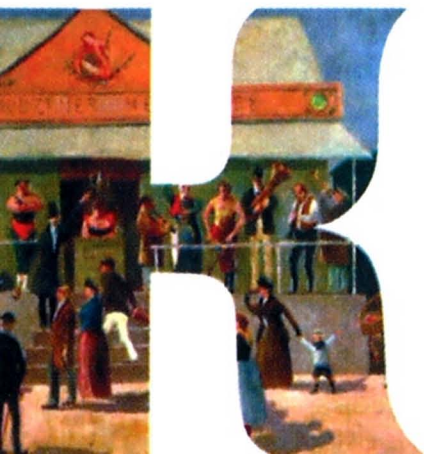
родственные венгерско-цыганскому фольклору.

В качестве основы для следующей оперетты Кальман вновь избрал острую сюжетную коллизию. Либретто «Королевы чардаша», посвященное звезде варьете Сильве Вареску, во многом перекликается со знаменитой оперой Дж. Верди «Травиата». Как и в произведении великого итальянца, героиня Кальмана – женщина, для которой по общественным нормам немислим брак с аристократом. Но вместо трагической развязки, которой завершается опера Верди, персонажей оперетты по канонам

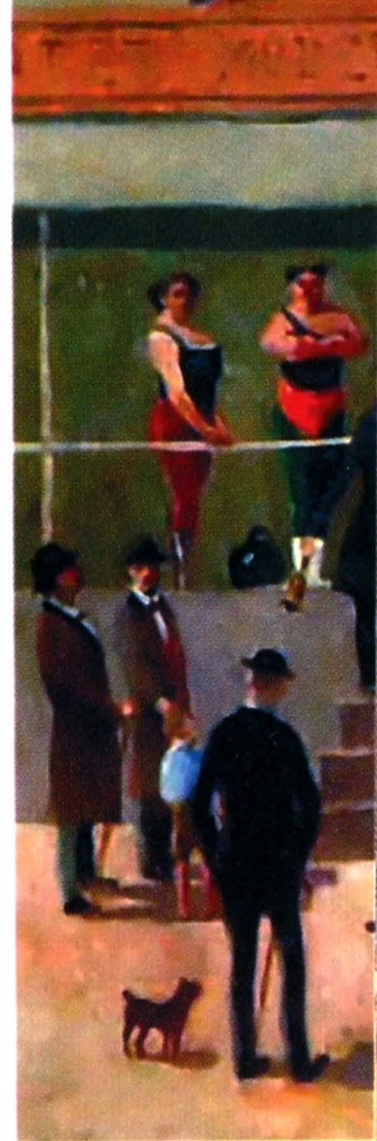

легкого, развлекательного жанра ждет счастливый исход. Действие «Королевы чардаша» происходит в Будапеште и Вене в 1912 году. Сын князя Воляпяка Эдвин и эстрадная певица Сильва влюблены друг в друга. Но старый князь, мечтая о выгодной партии, решает женить единственного наследника на своей племяннице Стасси. Граф Бони, друг Эдвина, вводит Сильву в салон Воляпяка под видом аристократки. Обман вскоре раскрывается, но, тем не менее, после ссор и обид влюбленные соединяют свои судьбы.

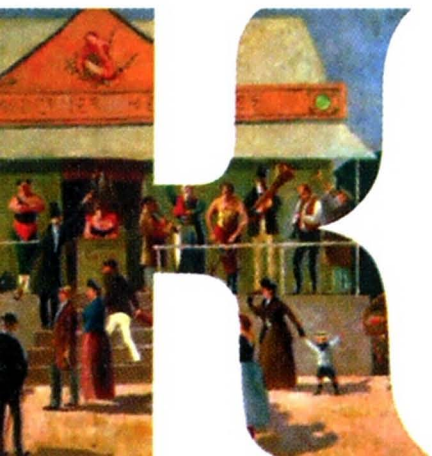

«Сильва» («Королева чардаша») в постановке Московского театра оперетты (Стасси – Н.С. Крылова, Бони – В.Ф. Шишкин)

Работа над опереттой проходила с перерывами, обусловленными бурными историческими событиями. В июле 1914 года в Сараево был убит наследник престола Австро-Венгрии Франц Фердинанд, и начавшаяся в результате австро-сербская война почти сразу переросла в мировую. К ноябрю 1915 года оперетта все же была закончена. Венский театр Иоганна Штрауса вопреки протестам суеверного Кальмана назначил премьеру на 13 ноября. Опасения автора оправдались – первый спектакль не состоялся из-за болезни актера.

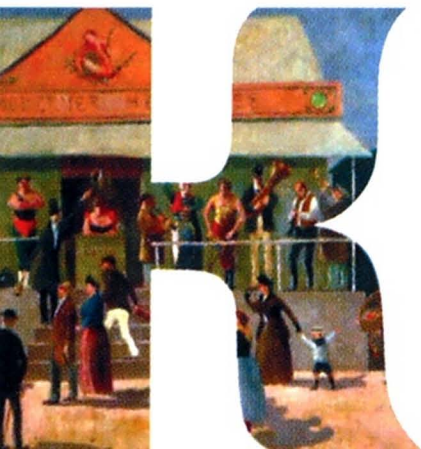

И даже после переноса премьеры на 17 число композитор был уверен, что новая оперетта провалится. Однако, несмотря на военное время, постановка увенчалась колоссальным успехом. «Королева чардаша» прошла в Вене свыше 2000 раз, а в Берлине показывалась ежедневно в течение двух лет. Мелодии из оперетты разлетелись по всему миру. В самый разгар войны России с Германией она добралась до отечественной сцены, но в угоду цензуре, запрещавшей все австро-венгерское, была отредактирована и поставлена под названием «Сильва». Любовь к этой

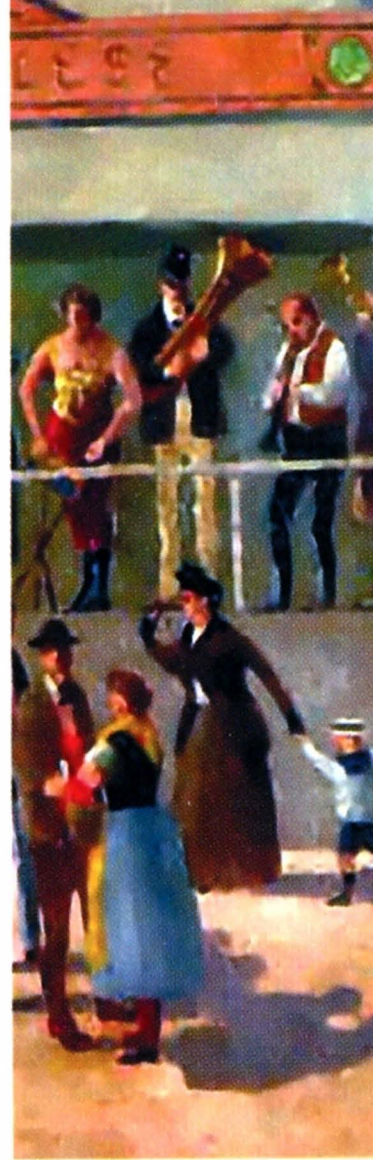

оперетте стала поистине всенародной. За первые 17 лет она выдержала около 30000 представлений. Гораздо позже, во время Великой Отечественной войны, «Сильва» вновь поддержала дух измученных людей: «4 марта 1942 года в Ленинградском театре оперетты возобновились спектакли. И снова люди, потерявшие близких и опухшие от голода, забывшие, что такое тепло, свет, покой – пришли слушать “Сильву”. В городе, поправшем смерть, она стала символом неумирающего искусства», – так описывали эти спектакли очевидцы. В похожей ситуации в 1917 году

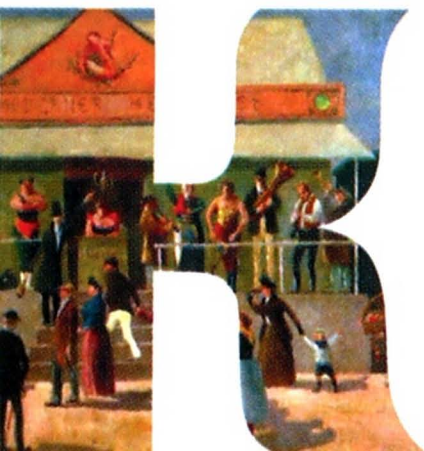
состоялась премьера следующей оперетты Кальмана – «Фея карнавала». В театре Иоганна Штрауса из-за нехватки угля царил страшный холод, но это не помешало спектаклю пройти при полном аншлаге.

Вслед за «Баядерой» (1921), рассказывавшей историю любви восточного принца Раджами и примадонны Парижского варьете Одетты Даримонд, Кальман приступил к созданию оперетты «Марица» (1924), где снова обратился к теме любви между представителями разных социальных классов. Своевольная графиня Марица приезжает в свое поместье,

где знакомится, а позже влюбляется в бедного управляющего ее имением Тасилло. Еще совсем недавно он был состоятельным графом, но, промотав все свое состояние, продал фамильный замок и под чужим именем стал управляющим дома, который когда-то находился в его собственности. Марица, в свою очередь, объявляет о своей помолвке с вымышленным господином Зупаном, чтобы избавиться от назойливых поклонников. Такова завязка сюжета, порождающая массу неожиданных и нелепых ситуаций, приводящих в итоге к воссоединению главных героев.

«Мистер Икс» («Принцесса цирка») в постановке
Ленинградского театра музыкальной комедии, 1956 г.

Ко времени постановки «Марицы» за композитором закрепилась слава ведущего автора оперетт. Критики единодушно признавали, что его музыка опирается на прочный фундамент народной песни, а простые и в то же время оригинальные мелодии ярко выражают глубокие человеческие чувства. Кроме того, композитор не имел равных в мастерстве создания финалов оперетт – благодаря блестящей технике и инструментовке они превращаются в настоящие симфонические картины.

После невероятного успеха «Марицы» Кальман пребывал в творчес-

ком тупике. Ему казалось, что еще раз повторить такую удачу невозможно. Но уже через несколько недель композитор совместно с либреттистами разработал план «Принцессы цирка» (1926), во многом повторяющий сюжетную схему предыдущей оперетты. В центре повествования вновь оказывается лирическая пара. Благородный, но бедный герой скрывает свое подлинное имя. Драматический конфликт между главными действующими лицами, основанный на недоразумении, достигает кульминации в финале второго действия и благополучно

разрешается в третьем акте. В основу либретто авторы положили сюжет из русской жизни. Главная героиня, русская княгиня Федора Палинская, должна была непременно выйти замуж за своего соотечественника, чтобы доходы от ее огромных владений не ушли за границу. Как и во многих зарубежных пьесах «из русской жизни» в оригинальном либретто содержалось так много курьезов, что на русской сцене оперетта никогда не ставилась в первоначальном варианте. Было сделано несколько переводов и редакций либретто, в которых менялись имена героев

и места действия. Неизменным оставалось только имя таинственного мистера Икс, всегда скрывающего лицо под маской.

Вскоре после триумфа «Принцессы цирка» Кальмана ожидало несчастье: в начале 1928 года умерла его жена, которая в последние годы жизни была прикована к постели. С этого момента биография композитора начинает перекликаться с сюжетными перипетиями его оперетт. Мать Кальмана мечтала о его браке с именитой графиней Эстергази, но он женился на 17-летней русской эмигрантке Вере Макинской.

Второй жене Кальман посвятил самую лирическую из своих оперетт – «Фиалка Монмартра» (1930). Это произведение написано на тот же сюжет, что и известная опера «Богема» Дж. Пуччини. Но в отличие от оперы, где драма тяжелого существования низших кругов Парижа завершилась гибелью главной героини, у Кальмана борьба персонажей за место под солнцем происходит с легкостью и беззаботностью. «Фиалка Монмартра» повествует о жизни художника Рауля Камье, поэта Анри Бернье и композитора Марселя Эрве, которые, невзирая

на все неудачи, верят, что их ждет успешное будущее, стоит им написать оперетту «Карамболина». Герои Кальмана шутят и веселятся, даже когда у них нет ни еды, ни кровя. Музыка оперетты отличается свежестью, обаянием лирических мелодий, а подчас и особым шиком.

После удачной постановки «Фиалки Монмартра» и следующей оперетты «Дьявольский наездник» (1932) семья Кальманов переехала в один из престижных венских районов. Композитор переживал пик популярности. На приемах, которые устраивала его жена,

Жители Вены приветствуют германские войска, 1938 г.

появлялись самые влиятельные люди того времени. Но основное внимание Кальман продолжал уделять творчеству. Последней опереттой, вышедшей из-под его пера в Вене, стала «Императрица Жозефина».

После аншлюса 1938 года в Австрии начались гонения на евреев. Отказавшись от предложения стать «почетным арийцем», Кальман с женой и детьми перебрался сначала в Цюрих, затем в Париж и, наконец, в США. Здоровье композитора сильно подкосили горестные вести о судьбе его родственников. Обе сестры Кальмана погибли

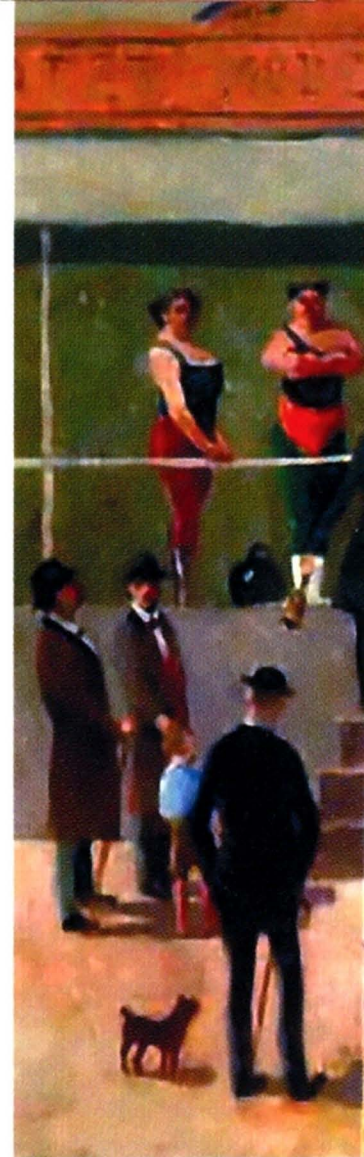
от истощения при переходе из одного фашистского концлагеря в другой.

После окончания войны Кальманы обустроились в Париже. Непривычная обстановка сильно угнетала композитора. За последние два десятилетия жизни он написал только две оперетты – «Маринка» (1945) и «Аризонская леди» (1953), не получившие признания.

После смерти композитора его прах был перевезен в Вену – город, где он пережил столько творческих побед. В настоящее время на родине Кальмана в Шюфоке регулярно проводится фестиваль его музыки.

Свет, искренность, красочность, исходящие от искусства Кальмана, порождают обманчивую иллюзию, что создание шедевров оперетты давалось композитору без особых усилий. При жизни он старался поддерживать это впечатление, шутливо советуя сестре рассказывать о его творческом процессе следующее: «Мой брат и его либреттисты встречаются ежедневно. Они выпивают несколько литров черного кофе, выкуривают бесчисленное количество сигарет и папирос, рассказывают анекдоты... спорят, смеются, ссорятся, кричат... Это продолжается много

месяцев. И вдруг в один прекрасный день оперетта готова». На деле же работа над произведением легкого и развлекательного жанра оперетты требовала ничуть не меньшего труда, чем, например, сочинение оперы или симфонии: «То, что для написания и инструментовки оперетты мне приходится на протяжении многих месяцев работать по 16 часов в сутки – это мелочь, о которой не стоит говорить», – признавался «король оперетты» Имре Кальман.

Памятник Кальману в Шиофоке

ИМРЕ КАЛЬМАН

Оперетта «Цыган-премьер»

- 1 Ария Пали Рача 5.08

Оперетта «Сильва»

- 2 Выходная ария Сильвы 3.20
3 Дуэт Эдвина и Сильвы «Ты божество, ты мой кумир» 4.28
4 Песня Бони «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» 3.02
5 «О, счастья не ищи» (*Сильва, Эдвин, Бони, Ферри*) 5.32
6 Дуэт Эдвина и Сильвы «Помнишь ли ты» 4.09
7 Дуэт Эдвина и Сильвы «Счастьем этот день отмечен» 1.56
8 **Песенка Мариэтты из оперетты «Баядера»** 2.36

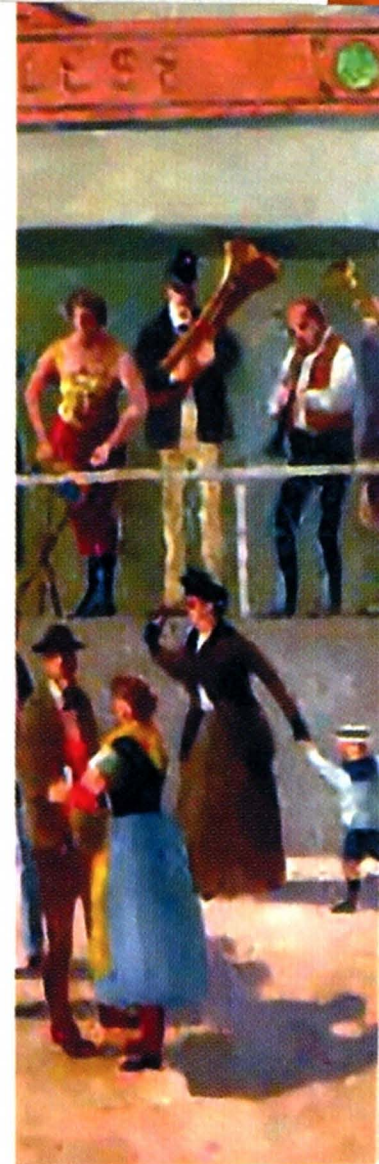
Оперетта «Марица»

- 9 Выходная ария Марицы 4.05
10 Чардаш Тассило «И я входил в тот круг» («*Эй, цыган*») 3.29
11 Песня Тассило «Да, скажу сейчас» 2.18

Оперетта «Принцесса цирка»

- 12 Ария Мистера Икс «Я ни семьи, ни дома не знал» 4.23
13 Ария Сюзанны «Все каждый день подряд мне о любви твердят» .. 3.45
14 Дуэт Мистера Икс и Сюзанны «В романах мы свои слова
встречаем подчас» 2.30
15 «Эй, гусар!» (*Мистер Икс, Тони, хор*) 2.45
16 Дуэт Мистера Икс и Сюзанны «День нашей встречи» 1.26
17 Ария Мистера Икс «В цирке дом и семью нашел я» 2.13
18 Финал «Час настал» (*Сюзанна, Лиза, Мистер Икс, Тони, хор*) 1.35

- 19 **Песня Нинон «Карамболина» из оперетты
«Фиалка Монмартра»**2.22
Общее время звучания:61.02

Записи: 1972 (12–18); 1972–1985 (6, 8, 9, 11, 19); 1974 (1); 1977 (2–5, 7); 1978 (10) гг.

Николай Бочкун, баритон

Оркестр Рижского театра оперетты; дирижер – Янис Кайякс (1)

Вера Шилова (Сильва); Герард Васильев (Эдвин)

Виталий Ивин (Бони); Николай Рубан (Ферри)

Хор Московского театра оперетты

Эстрадно-симфонический оркестр ВР; дирижер – Юрий Силантьев (2–5, 7)

Татьяна Володина (Сильва); Герард Васильев (Эдвин)

Оркестр Московского театра оперетты; дирижер – Эльмар Абусалимов (6)

Татьяна Шмыга, сопрано

Эстрадно-симфонический оркестр ВР; дирижер – Юрий Силантьев (8)

Светлана Варгузова

Оркестр Московского театра оперетты; дирижер – Эльмар Абусалимов (9)

Ренат Ибрагимов

Оркестр Московского театра оперетты; дирижер – Леонид Николаев (10)

Герард Васильев

Оркестр Московского театра оперетты; дирижер – Эльмар Абусалимов (11)

Александра Яковенко (Сюзанна); Димитр Узунов (Мистер Икс)

Николай Рубан (Тони); Л. Казанская (Лиза)

Хор Московского театра оперетты

Эстрадно-симфонический оркестр ВР; дирижер – Юрий Силантьев (12–18)

Татьяна Шмыга, сопрано

Оркестр Московского театра оперетты; дирижер – Леонид Николаев (19)

Звукорежиссеры – Я. Кулбергс (1); Н. Данилин (2–5, 7, 10);
Е. Дойникова (6, 8, 9, 11, 19); М. Светухина (12–18)

Ремастеринг – Е. Барыкина

Редактор – О. Демченко

Дизайн – И. Крюков

Верстка – М. Касьян

Обложка – Людвиг Вильгельм Плок (1871—1940),
«Лучшее в мире представление», 1900-е гг.

ISBN 978-5-74750044-0

Отпечатано: SIA "PRESES NAMS BALTIC"
Латвия, Эрнеста Бирзниека - Упиша 20а/4,
Рига, LV - 1050. www.pnbaltic.eu

© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010

© ЗАО "Издательский Дом "Комсомольская правда", 2010

Скульптура Имре Кальмана в Шиофокском парке

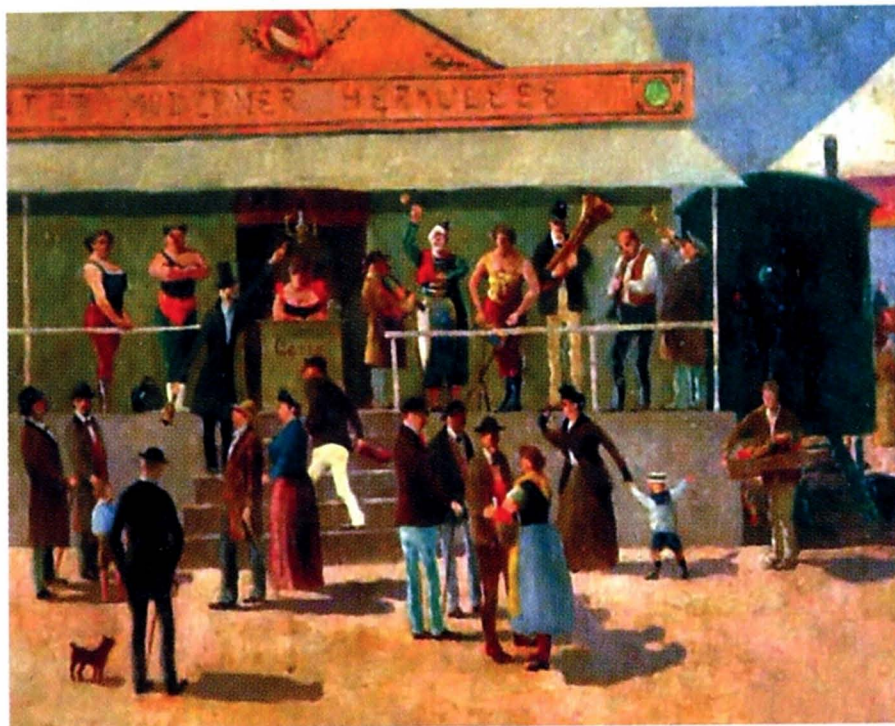

17

Кальман

ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Татьяна Шмыга, сопрано
Эстрадно-симфонический оркестр ВР
Дирижер — Юрий Силантьев

Имре Кальман

-
- Оперетта «Цыган-премьер»**
- 1 Ария Пали Рача 5.08
- Оперетта «Сильва»**
- 2 Выходная ария Сильвы 3.20
- 3 Дуэт Эдвина и Сильвы «Ты божество, ты мой кумир» . . . 4.28
- 4 Песня Бони «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» . . 3.02
- 5 «О, счастья не ищи» (*Сильва, Эдвин, Бони, Ферри*) . . . 5.32
- 6 Дуэт Эдвина и Сильвы «Помнишь ли ты» 4.09
- 7 Дуэт Эдвина и Сильвы «Счастьем этот день отмечен» . . 1.56
- 8 **Песенка Мариэтты из оперетты «Баядера»** . . 2.36
- Оперетта «Марица»**
- 9 Выходная ария Марицы 4.05
- 10 Чардаш Тассило «И я входил в тот круг» (*«Эй, цыган»*) . . 3.29
- 11 Песня Тассило «Да, скажу сейчас» 2.18
- 12–18 **Оперетта «Принцесса цирка»** 18.37
- 19 **Песня Нинон «Карамболина»**
из оперетты «Фиалка Монмартра» 2.22
- Общее время звучания: 61.02

© ФГУП «Фирма Мелодия», 2010. Все права защищены.
125009 г. Москва, Тверской б-р, 24 Тел. +7 (495) 988-84-68 e-mail: info@melody.ru www.melody.ru
Распространение в Интернете: <http://shop.melody.ru>
Изготовитель: ООО «Диск Про», 249010, Калужская обл., Боровский р-н, г.Боровск, ул.Большая, д.83, корп.4,
Лицензия ВАФ № 77-226 от 08.08.2005 г.
Компакт-диск формата CD-DA. Содержит аудиозапись. 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.

Кальман

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

17

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА

МЕЛОДИЯ

COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO

MEL CD 10 01777

ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Татьяна Шмыга, сопрано

Эстрадно-симфонический оркестр ВР

Дирижер — Юрий Силантьев

© РАО, 2010