

GREAT ARTISTS IN MOSCOW CONSERVATOIRE

Grand Hall

May 5 and May 9, 1959

BERLIOZ
ROUSSEL
BIZET

Orchestre National de la Radiodiffusion Française
Conductor **ANDRÉ CLUYTENS**

Previously unreleased recordings

The 50s and 60s marked the Golden Age of the performing art. The art of many outstanding musicians has become a legend, a page in history. Documentary recordings of their concerts have been preserved at the Moscow Conservatoire archives. They reflect an important part of the glorious history of the Conservatoire itself and at the same time they can be considered significant values of the national culture. The quality of these recordings is different. Sometimes the low-quality tape was used, sometimes the technical means did not correspond to the highest artistic level of the concert. But despite the numerous defects which sometimes cannot be corrected they have preserved for the coming generations the art of musicians of the past years. Now after being restored some of these recordings were used for the CD series prepared by the Moscow Conservatoire Audio Lab.

* * *

André Cluytens occupied a special place among French conductors. He was distinguished by the enormously wide-ranging repertoire and a rare ability to combine inspiration with a certain objective vision of the musical form. His performances were always refined and noble but at the same time they were characterized by simplicity and clarity. Although all the details of interpretations had been carefully thought out, they were perceived by the listeners as improvisation. Music was in his blood, it was his element of life. He was a born musician and also inherited the gift from his relatives. He did not care much about all sorts of intellectual prospecting, «conceptuality» of performing. Citing Emil Gilels, who intimately knew the Belgian conductor, Cluytens could not always explain why he had performed this way in this or that case. But his choice was almost always perfect, his musical intuition and artistic taste were absolutely impeccable. Though Andre Cluytens lived a comparatively short life, his artistic legacy in recording is very extensive. Some of his recordings are so perfect, that they can be claimed to be standard.

André Cluytens was born in 1905 in Antwerp into a family of the local opera theatre conductor. He studied the piano at the Antwerp Conservatoire under

the outstanding pianist of his times Émile Bosquet whose name has been completely forgotten by now. At the age of 16 André graduated from the Conservatoire and later took a job of the tutor at the Antwerp Opera Theatre. That is he had to accompany the singers who were learning new parts. Then he tried himself as a choirmaster and in 1926 he substituted for his ill father at the conductor's stand. Though the young man debuted with a rather difficult opera by Bizet «Les Pêcheurs de perles», the performance was a great success. Hereafter Cluytens substituted for his father quite often and took over his post when the latter left the theatre. Some time later he was invited to French theatres and in the 30s he directed the theatres of Bordeaux, Toulouse, Lyons, performed at the Paris Grand Opéra. In 1938 in Vichy he made another début substituting for the Austrian conductor Jozef Krips. Without a single rehearsal Cluytens gave a concert of the most difficult works by L. van Beethoven. Since that time he started to perform equally in opera and in concert. The peak of his powers and worldwide fame came to Cluytens in the post-war years. In 1947 he became the head of the famous Paris Théâtre de l'Opéra Comique. Simultaneously he directed the Orchestra of the Paris Conservatoire Concerts Society. He also collaborated with Grand Opéra. In the 50s Cluytens was known all over the world. He widely toured Europe, Asia and America. His numerous LPs were issued under the label of EMI. He created a number of true masterpieces in recording. The first original version of «Carmen» by Bizet (with the Opéra Comique artists), two versions of «Faust» by Gounod (with Boris Christoff, Victoria de Los Angeles, Nicolai Gedda), «Les Contes d'Hoffmann» by Offenbach (with Elisabeth Schwarzkopf, Victoria de Los Angeles, Nicolai Gedda, George London), all the symphonies by L. van Beethoven (with the Berliner Philharmoniker), the Violin Concerto by Beethoven (with David Oistrakh) are among them. Cluytens recorded almost all the best symphonic works of the French composers. He also gave first public performances of many new compositions by A.Jolivet, D.Milhaud, O.Messiaen, J.Françaix. Cluytens not only often performed but also made a number of recordings with Soviet musicians. He recorded the two piano concertos by D. Shostakovich with the composer playing the piano part, the Concerto No.2 by C.Saint-Saëns, the

Concerto No.3 by Beethoven and the Concerto No.3 by Rachmaninov with Emil Gilels.

But the greatest success was achieved by the conductor in performing the music of French composers. His interpretations of Berlioz, Bizet, Franck, Debussy, Ravel, Fauré and less known authors are absolutely perfect. He was one of those foreign musicians who succeeded in perceiving Russian classical music. Cluytens belonged to a few French conductors whose performance of German music, symphonies by Beethoven and Wagner's operas, got the world recognition. He was the first French conductor who in 1955 was invited to the Wagner festival in Bayreuth.

The early death of the outstanding musician in 1967 was an irreparable loss for the world music art. The two best Paris orchestras, the Orchestra of the Paris Conservatoire Concert Society and the French National Radio Orchestra, which had joined the group of the élite orchestras of Europe under André Cluytens, completely degenerated after his passing.

The talent of the conductor, huge temperament and personal charm made Cluytens popular throughout the world. When he came on tours to the USSR he always received warm welcome from the Russian music-lovers. His Moscow concerts which he gave with the French National Radio Orchestra deeply impressed the audience. The documentary recordings of these concerts were used for the present CD.

1950-е и 1960-е годы были временем небывалого расцвета исполнительского искусства. Искусство многих замечательных музыкантов той поры ныне стало достоянием истории, стало легендой. Редкие документальные фонограммы с записями их концертов сохранены в фонде Московской государственной консерватории. Они запечатлели часть славной истории самой консерватории и, одновременно, являются значительной общенациональной культурной ценностью. Качество этих фонограмм различно. Иногда для записи вынужденно использовалась

недоброкачественная магнитная лента, иногда все технические средства не соответствовали высокому художественному уровню концерта. Но несмотря на значительные, иногда неисправимые дефекты, они сохранили до наших дней искусство выдающихся музыкантов прошедших лет, «оставили» неповторимое мгновение. Ныне, после необходимой восстановительной работы, некоторые из этих фонограмм составили основу серии компакт-дисков, подготовленных Лабораторией Звукозаписи Московской консерватории.

* * *

Среди выдающихся дирижеров французской школы АНДРЕ КЛЮИТЕНС занимал особое место. Его отличали и большая широта репертуарных интересов и редкая способность сочетать вдохновенный порыв с объективностью видения музыкальной формы. Изысканность и благородство удивительным образом не были у Клюитенса в противоречии с простотой и ясностью музицирования, продуманность всех деталей интерпретации не мешала воспринимать ее почти как импровизацию. Музыка была у него «в крови», была его жизненной стихией. Клюитенс был музыкантом по природному дару и по наследству. Его не очень заботили всевозможные интеллектуальные изыски, «концептуальность» исполнения. По свидетельству хорошо знавшего бельгийского дирижера Эмиля Гилельса, Клюитенс не всегда мог объяснить, почему он так играет в том или ином случае. Но его выбор был почти всегда безошибочным, его интуиция музыканта безупречна, как и художественный вкус. Андре Клюитенс прожил сравнительно недолгую жизнь, но его артистическое наследие в звукозаписи весьма значительно, а некоторые образцы несут в себе столь совершенные черты, что могут быть признаны эталонными.

Андре Клюитенс родился в 1905 году, в Антверпене, в семье дирижера местного оперного театра. В 16 лет окончил консерваторию в родном городе по классу фортепиано. Его педагогом был Эмиль Боске, выдающийся пианист своего времени, музыкант высокой культуры, чье имя ныне основательно забыто. Клюитенс поступил на работу в оперный театр Ант-

верпена в должности коррепетитора, то есть должен был помогать певцам разучивать под фортепиано новые партии. Но затем он попробовал свои силы в качестве хормейстера, а в 1926 году юноша впервые встал за дирижерский пульт, заменив заболевшего отца. Успех юноши, продирижировавшего весьма непростой для дебютанта оперой Ж.Бизе «Искатели жемчуга», был столь значителен, что стало ясно — появился новый большой дирижерский талант. В дальнейшем Клюитенс часто заменял отца и стал его преемником, когда тот ушел из театра. Затем его приглашают во французские театры и в 1930-х годах он руководит театрами в Бордо, Тулузе, Лионе, гастролирует и в знаменитой тогда парижской «Гранд Опера». В 1938 году в Виши состоялся еще один дебют Клюитенса. Заменив известного австрийского дирижера Йозефа Крипса, он без репетиций дает концерт из ответственных произведений Л. ван Бетховена. С этого времени он уделяет не меньше, чем опере, внимание концертной эстраде.

Расцвет деятельности и международная известность приходят к Клюитенсу в послевоенные годы. В 1947 году он принимает на себя руководство известным парижским театром «Опера Комик», одновременно возглавив оркестр «Общества концертов Парижской консерватории», постоянно сотрудничает с «Гранд Опера». В 1950-е годы Клюитенс — дирижер с мировым именем. Его гастроли проходят во многих странах Европы, Азии и Америки. Его грампластинки одна за другой выходят под марками знаменитого концерна EMI. В грамзаписи им был создан ряд беспорных шедевров. Это и первая оригинальная версия оперы «Кармен» Ж.Бизе (с артистами «Опера Комик»), это и две версии оперы «Фауст» Ш.Гуно (с великими певцами — Борисом Христовым, Викторией де Лос Анхелес и Николаем Геддой), «Сказки Гофмана» Ж.Оффенбаха (с Элизабет Шварцкопф, Викторией де Лос Анхелес, Николаем Геддой и Джорджем Лондоном), все симфонии Л. ван Бетховена (с Берлинским филармоническим оркестром), скрипичный концерт Бетховена (с Давидом Ойстрахом). Клюитенсом записано и практически все лучшее в симфонической музыке, что было создано французскими композиторами. Дирижер был и первым исполнителем многих новых произведений композиторов Франции —

А.Жоливе, Д.Мийо, О.Мессиаана, Ж.Франсе. С музыкантами из СССР Клюитенс не только много выступал, но и записал ряд произведений. С Дмитрием Шостаковичем в качестве пианиста Клюитенс записал оба его фортепианных концерта, с Эмилем Гилельсом — его три исполнительских шедевра: Второй концерт Сен-Санса, Третий концерт Бетховена и Третий концерт Рахманинова.

Наивысшие исполнительские достижения дирижера связаны, в основном, с французской музыкой. Произведения Берлиоза, Бизе, Франка, Дебюсси, Равеля, Форе и менее известных авторов нашли в Клюитенсе совершенного интерпретатора. Исполнения им русской музыки относятся к лучшим образцам постижения русской музыкальной классики зарубежными музыкантами. Клюитенс относится к числу немногих дирижеров французской школы, чьи успехи в исполнении немецкой классики — симфонии Бетховена, оперы Вагнера — получили мировое признание. В 1955 году он был приглашен на вагнеровский фестиваль в Байреит, первым из французских дирижеров.

Преждевременная кончина выдающегося музыканта в 1967 году в Нейи-Сюр-Сен была воспринята музыкальной общественностью во всех странах как невозполнимая утрата для искусства. Два лучших тогда парижских оркестра — Оркестр «Общества концертов Парижской консерватории» и Национальный оркестр Радио Франции, прославившиеся во всем мире под управлением Клюитенса, претерпели после его кончины столь значительную деградацию, что ныне полностью выпали из числа элитных оркестров Европы.

Блестящее владение оркестром, огромный темперамент и личное обаяние дирижера сделали его искусство любимым в всем мире. Его неоднократные гастролы в СССР также проходили в исключительно теплой атмосфере полного контакта артиста и его аудитории. Такими были и московские гастролы Клюитенса с Национальным оркестром Французского радио, оставившие у слушателей неизгладимое впечатление. Свидетельством тому — документальные фонограммы этих концертов, вошедшие в данную программу.

Г. Берлиоз (1803–1869)

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ, ор. 14

1	1. Мечтания. Страсти	12.53
2	2. Бал	6.17
3	3. Сцена в полях	15.22
4	4. Шествие на казнь	4.23
5	5. Сон в ночь шабаша ведьм	8.59

А. Руссель (1869–1937)

6	«ВАКХ И АРИАДНА», сюита из балета, ор. 43	15.42
---	---	-------

Ж. Бизе (1838–1875)

7	Из музыки к драме А. Додэ «Арлезианка»: № 8 ФАРАНДОЛА	3.25
---	--	------

Национальный оркестр Французского радио и телевидения

Дирижер **АНДРЕ КЛЮИТЕНС**Записи с концертов в Большом зале Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского 5 мая (1–5) и 9 мая (6–7) 1959 года