

THE MOSCOW STATE
TCHAIKOVSKY
CONSERVATOIRE

André VOLKONSKY

EARLY WORKS

*Piano Quintet, op. 5 (1955)**

*String Quartet, op. 6 (1955)**

Sonata for Viola and Piano (1956)

Musica Stricta (1957)

* – world première recordings

André Volkonsky (1933 – 2008)
EARLY WORKS

SMC CD 0118
DDD/STEREO
TF: 78.39

Quintet for String Quartet and Piano, op. 5 (1955)*

1	1. Allegro moderato	10.33
2	2. Burlesca. Adagio – Allegretto	5.28
3	3. Passacaglia. Adagio con intimissimo sentimento	8.55
4	4. Fuga. Allegro	6.44

String Quartet, op. 6 “Eine kleine romantische Operszene” (1955)*

5	1. Allegro ma non troppo	6.40
6	2. Fuga. Presto	2.10
7	3. Danza in modo canonico. Moderato	6.49
8	4. Coda. Molto adagio	4.02

Sonata for Viola and Piano (1956)

9	1. Largo	4.36
10	2. Allegretto quasi moderato	3.48
11	3. Toccata. Allegro marcato	2.49
12	4. Apolalerion. A tempo di parte prima	7.18

Musica Stricta (Fantasia ricercata) for Piano (1957)

13	1. Andantino	2.22
14	2. Allegretto	1.06
15	3. Lento rubato	3.14
16	4. Allegro marcato	2.05

“Studio for New Music” String Quartet ([1]–[8]), Ilya Hoffman, viola ([9]–[12]),
Elizaveta Miller, piano ([1]–[4], [9]–[12]), Alexei Lubimov, piano ([13]–[16])

* – world première recordings

Special thanks to the “M.P. Belaieff Foundation” for kind support

Prince André Volkonsky, the descendant of the famous Decembrist, was born in Geneva in 1933 and during his childhood had the opportunity of playing on the piano before the great Rachmaninoff. Having lived in the Soviet Union during his most seminal years (1947–1973) – the years of study at the Moscow Conservatory, the formation of his personal style and the composition of his most significant musical works – he had the chance of expanding considerably the cultural and auditory horizons of Soviet musicians. In the 1960s he was more well-known to wide audiences as a performer – the founder and leader of the “Madrigal” ensemble, an organist and a harpsichordist who was the first to have included in his concert repertoire early European music of the 14th–17th centuries as well as music from non-European countries – from Iran to Japan. But even earlier, in the 1950s, Volkonsky was already paving the way towards new musical thinking. As Alfred Schnittke had remembered, “Volkonsky composed very little, but always in a very interesting manner. So the appearance from time to time of new compositions by Volkonsky was each time a great event which exerted an impact on impact on many people”¹.

This impact was undeniable, similarly to the undeniable beneficial “injection” of the early Russian culture, freedom and dignity of thought, an “injection” which was absolutely unthinkable and fantastic in the conditions of the Soviet Stalin regime. But Volkonsky was able to plant the seeds of the new, avant-garde hearing and sensation of sound. The seeds sprouted successfully and produced refined, aromatic fruit (which, according to the communist dogmas, presented “forbidden fruit”) in the Volkonsky’s own music (in such works as “Musica stricta”, “The Suite of Mirrors” on the texts of Garcia Lorca, The Lamentations of Shchaza” on the texts of Omar Khayam and “The Knots of Time”), as well as that of his successors – Alfred Schnittke, Edison Denisov, Sophia Gubaidulina and others. The compositions presented on this compact disc pertain to the beginning of

Volkonsky's search for his own style – to the beginning of the path which was crowned with the creation of the first avant-garde composition written in the serial technique – Musica stricta.

The Piano Quintet, dedicated to the composer's teacher, Yuri Shaporin, combines in itself features of neoclassicism (demonstrated in the titles and in the overall genres of the movements, the second of which is a Burlesque, the third – a passacaglia and the fourth – a fugue) blended with romantic traditions – both tendencies were perceived by Volkonsky through the sound-world of Shostakovich: the contrasts between the epic drama in the first movement, the childlike purity and mischievous jokes in the contrasts of the “Burlesque”, the “rationality” and the heartfelt lyricism (the twelve-tone theme in the bass along with the Russian song “Ei, ukh nem” or “Hey, let us crash”). The energetic “Fugue” in the Finale leads towards an apotheosis of the Quintet's very first theme, as was frequently the case in Romantic music. Maria Yudina, who participated in the performance of the Quintet at a student composers' concert at the Gnssins' Musical Institute, said, turning to the public: “This work by this young composer, just like Shakespeare's work, will live through the ages.”

In the String Quartet all the romantic traits remained concentrated in the first movement, titled in German: “Eine kleine romantische Opernszene” (“A Small Romantic Opera Scene”). The two subsequent movements possess pronouncedly motor, neoclassical and constructively polyphonic qualities, the second movement being the “Fugue,” and the third titled as “Danza in modo canonico” (“Dance in Canonic Mode”), also including the basso ostinato element (similarly to the Passacaglia). In the slow Finale (titled “Coda”), with its farewell-like quality, against the background of the C major harmony (the tonality of the fugue) there is a prolonged dissonant pitch of C-sharp (the tonality of the first movement) in the first violin, held until the very end of the movement.

The Sonata for Viola and Piano presents Volkonsky's predominating stylistic features in a new manner. The romantic aesthetics was replaced by that of avant-garde expressionism, which compelled the listener to sense and "relive" the intense life of each sound: such are the slow First movement for solo viola (without the piano) and the Finale with the Greek title "Apolalerion" ("Farewell Song"), in which the viola part from the first movement is sounded out backwards (from the end to the beginning in retrograde motion), but now it is accompanied by an ostinato rhythm in the piano, derived from the second and third movements, developing a neoclassical style (the third movement is a Toccata).

Musica stricta (literally meaning "strict music") for piano carries the subtitle "Fantasia ricercata". The fantasia genre is the freest in terms of compositional form, while the word "ricercata" recalls to our memory the early contrapuntal genre of the ricercar, but it derives from the Italian word "ricercare" which means to search. Thus, the title of the composition plays upon the paradoxical combination of strictness and freedom, while, in general, the "fantasia" fits perfectly the framework of a four-movement suite.

Turning to the serial technique, Volkonsky made a decisive step towards the synthesis of the components of his style under the auspices of the avant-garde aesthetics. At that, the elements of neo-classicism could still be felt in the two fast movements – the second and the fourth (the composer himself spoke of "a certain Hindemith-ness" in the second movement). The work was dedicated to Maria Yudina who interpreted it masterfully.

Konstantin Zenkin

Translation: Anton Rovner

¹ Mark Pekarsky. Back to Volkonsky, Onwards. Moscow, 2005, p. 341

The “**STUDIO FOR NEW MUSIC**” **String Quartet** was created within the walls of the Moscow Conservatoire by its graduates in 2004. The performers studied chamber music with such famous professors as Alexander Bonduryansky, Alexander Korchagin, Nina Kogan, Alexander Rudin, Tigran Alikhanov and Andrei Shishlov.

The members of the string quartet have received numerous prizes from international competitions and have performed in numerous musical festivals in Russia, Italy, Germany, Poland and France.

Since 2005 the string quartet has performed as part of the “Studio for New Music” ensemble. They have successfully presented the Russian premieres of compositions by Alban Berg, Gerhard Zinsstag, Gyorgy Ligeti, Witold Lutoslawski, Luciano Berio, Franco Donatoni and many others including Russian composers.

The string quartet has toured extensively throughout Russia and abroad. Such famous composers as Valentin Silvestrov and Krzysztof Penderecki have expressed their fascination with the performance of the quartet on numerous occasions.

Elizavieta Miller is a graduate of the Moscow Conservatoire where she studied piano with Professor Alexei Lubimov and harpsichord and historical keyboard instruments with assistant professor Olga Martynova. Since 2009 she has been a post-graduate student of the Department of Historical and Contemporary Performing Arts.

Elizavieta Miller has won a number of international competitions. The pianist's vast repertoire encompasses the music of six centuries – from the Early Renaissance to the present day. Elizavieta Miller performs in concerts extensively in Russia, USA, France, Italy and Austria. She has participated in a number of international festivals, including Piano Summer in the USA and Academie Pianistique in France.

Ilya Hoffman was born in Moscow in 1977. He studied at the Gnessins' Moscow Central Specialized Music School with Elena Ivanovna Ozol. In 2003 he graduated from the Moscow State Tchaikovsky Conservatoire where he studied with professor Yuri Bashmet and assistant professor Roman Balashov. In 2005 Ilya Hoffman finished post-grad-

uate studies at the Moscow State Conservatoire, having studied with professor Yuri Bashmet.

Ilya Hoffman has studied composition from childhood under the tutelage of his father, composer Leonid Hoffman, the continuer of the tradition of the Second Viennese School.

As a performer and a composer Ilya Hoffman has participated in numerous international festivals, including those in Switzerland, Germany, England, Italy, France, Russia and other countries.

As a guest professor Ilya Hoffman has presented master classes in Canada, Switzerland and France.

Alexei Lubimov has been rightfully considered to be one of the most versatile and original musicians of contemporary times. His interests simultaneously embrace the spheres of pre-Classical and contemporary music. After graduating from the Moscow Conservatoire as a student of Heinrich Neuhaus and Lev Naumov, Alexei Lubimov has given numerous concerts in which he promoted the music of the most significant 20th century composers: Stravinsky, Schoenberg, Webern, Ives, Cage, Stockhausen, Denisov, Silvestrov, Pärt and Martynov. He was the founder of the “Music – 20th Century” ensemble and the “Alternativa” international festival for avant-garde and experimental music.

Alexei Lubimov is one of the pioneers of performance on original instruments: he has performed and recorded numerous works by composers from the 17-19th centuries, from William Byrd to Chopin on the instruments of the corresponding time periods.

Alexei Lubimov has been one of the initiators of the establishment of the Department for Historical and Contemporary Performing Arts within the Moscow Conservatoire and its first dean.

Since 1998 he has been a professor at the Mozarteum University in Salzburg, where he has been on the piano faculty.

He has actively toured with concerts in many countries with solo and chamber programs.

The “STUDIO FOR NEW MUSIC” String Quartet:

Stanislav Malyshev, violin

Inna Zilberman, violin

Anna Burchik, viola

Olga Kalinova, cello

**Elizavieta
Miller**

Photo: David Fung

Alexei Lubimov

Photo: Marco Boggreve

Ilya Hoffman

Князь Андрей Волконский – потомок знаменитого декабриста, родился в Женеве (1933) и в свои детские годы успел поиграть на рояле великому Рахманинову. Прожив в Советском Союзе самые плодотворные годы (1947-1973) – годы учения в Московской консерватории, становления собственного стиля и создания наиболее значительных произведений – он успел существенно расширить культурно-слуховой горизонт советских музыкантов. В 1960-е годы он был больше известен широкому кругу как исполнитель – создатель и руководитель ансамбля «Мадригал», органист, клавесинист, впервые включивший в концертный репертуар старинную европейскую музыку XIV-XVII веков, как и музыку внеевропейских стран – от Ирана до Японии. Но еще раньше, в 1950-е годы Волконский уже прокладывал путь новому музыкальному мышлению. По воспоминаниям Альфреда Шнитке, «Волконский писал очень мало, но очень интересно. И появление время от времени сочинений Волконского – это каждый раз было большое событие, оказывающее воздействие на многих»².

Это воздействие бесспорно, как бесспорна благотворная «прививка» старой русской культуры, свободы и достоинства мысли, «прививка» совершенно немыслимая, фантастическая – к условиям советского сталинского режима. Но Волконский сумел заронить семена нового, авангардного слышания и ощущения звука. Семена благополучно проросли и дали изысканно-ароматные и, по коммунистическим меркам, «запретные плоды» в творчестве самого Волконского (*Musica stricta*, «Сюита зеркал» на тексты Гарсиа Лорки, «Жалобы Щазы», «Странствующий концерт» на тексты Омара Хайяма, «Узелки времени») и его последователей – Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова, Софии Губайдулиной и других.

Представленные на диске произведения относятся к началу поисков Волконским своего собственного стиля – к началу пути, увенчавшемуся созданием

первого авангардного сочинения, написанного в серийной технике, – *Musica stricta*.

Фортепианный квинтет, посвященный учителю композитора – Ю. Шапорину, соединяет в себе черты неоклассицизма (сказавшиеся в названиях и облике частей: вторая – Бурлеска, третья – Пассакалия, четвертая – Фуга), вписанные в романтические традиции – обе линии были восприняты Волконским через мир Шостаковича: контрасты эпической драмы (1-я часть), детской чистоты и озорной шутки (контрасты «Бурлески»), «рассудочности» и проникновенной лирики (двенадцатитоновая тема баса и русская песня «Эй, ухнем»). Энергичная «Фуга»-финал – приводит к апофеозу самой первой темы Квинтета (как это бывало в романтической музыке). Мария Юдина, участвовавшая в исполнении Квинтета на студенческом концерте в Гнесинском институте, обращаясь к публике, сказала: «Это произведение молодого композитора, как и творчество Шекспира, будет жить в веках».

В Струнном квартете романтическое осталось сосредоточенным в первой части, озаглавленной по-немецки: *Eine kleine romantische Opernszene* («Маленькая романтическая оперная сцена»). Две последующие части подчеркнута игровые, неоклассические и конструктивно-полифонические: вторая часть – «Фуга» и третья – *Danza in modo canonico* («Танец в каноническом роде»), включающий еще и *basso ostinato* (как в пассакалье). В медленном, прощальном финале («Coda») на фоне до-мажорной (тональность фуги) гармонии до самого конца диссонирует до-диез (тональность 1-й части) у первой скрипки.

Соната для альта и фортепиано по-новому представляет стилевые доминанты Волконского. Место романтизма занял авангардный экспрессионизм, заставляющий прочувствовать и «проживать» напряженную жизнь каждого звука: таковы медленные Первая часть для альта соло (без фортепиано) и Финал с гре-

ческим названием *Apolalerion* («Прощальная песнь»), в котором партия альты из Первой части звучит в обратном направлении (от конца к началу – в ракоходе), но теперь она сопровождается остигнутым ритмом у фортепиано, пришедшим из Второй и Третьей частей, развивающих неоклассическую стилистику (Третья часть – токката).

Musica stricta (буквально «Строгая музыка») для фортепиано имеет подзаголовок *Fantasia ricercata*. Фантазия – жанр, наиболее свободный в композиционном отношении, слово *ricercata* вызывает в памяти старинный полифонический жанр ричеркара, но происходит от итальянского *ricercare* – искать. Таким образом, в названии сочинения обыгрывается сочетание строгости и свободы, а в целом «фантазия» вполне укладывается в рамки четырехчастной сюиты.

Обратившись к серийной технике, Волконский сделал решающий шаг к синтезу составляющих своего стиля под эгидой авангарда. При этом элементы неоклассицизма еще чувствуются в подвижных частях – Второй и Четвертой (автор сам говорил о «некоторой хиндемитовщине» во Второй части). Цикл был посвящен Юдиной, которая гениально его интерпретировала.

Константин Зенкин

² М. Пекарский. Назад к Волконскому вперед. М., 2005, с. 341

Квартет «СТУДИЯ НОВОЙ МУЗЫКИ» был создан в стенах Московской консерватории её выпускниками в 2004 г. Камерному музицированию исполнители учились у таких известных профессоров как: А. Бондурянский, А. Корчагин, Н. Коган, А. Рудин, Т. Алиханов, А. Шишлов.

Участники квартета неоднократно становились лауреатами международных конкурсов и музыкальных фестивалей России, Италии, Германии, Польше, Франции.

С 2005 года квартет выступает в составе «Студии новой музыки». Им с успехом были исполнены российские премьеры сочинений Берга, Цинстага, Лигети, Райха, Лютославского, Берио, Донатони и многих других, в том числе российских авторов.

Квартет много концертирует, как в России, так и за рубежом. Такие известные композиторы, как В. Сильвестров, К. Пендерецкий, неоднократно высказывали свое восхищение игрой квартета.

Елизавета Миллер – выпускница Московской консерватории, где обучалась по специальностям фортепиано (класс проф. А. Любимова), клавесин и старинные клавишные инструменты (класс доц. О. Мартыновой). С 2009 – аспирантка факультета исторического и современного исполнительского искусства.

Елизавета Миллер является лауреатом международных конкурсов. Богатый репертуар пианистки включает музыку шести веков – от Раннего Возрождения до наших дней. Елизавета Миллер ведет концертную деятельность, выступая в России, США, Франции, Италии, Австрии. Принимала участие в международных фестивалях – Piano Summer, США, Academie Pianistique, Франция.

Илья Гофман родился в Москве, 1977 г. Учился в МССМШ им. Гнесиных у педагога Елены Ивановны Озол. В 2003 году закончил МГК им. П.И.Чайковского, класс профессора Ю.А.Башмета, ассистент, доцент Р.Г.Балашов. В 2005 году Илья Гофман закончил аспирантуру в Московской Государственной Консерватории (проф. Ю.А. Башмет).

Илья Гофман с детства изучал композицию под руководством своего отца – композитора Леонида Гофмана, продолжателя ново-венской традиции.

В качестве исполнителя и композитора Илья Гофман участвовал во многих международных фестивалях в Швейцарии, Германии, Англии, Италии, Франции, России и других странах.

В качестве приглашенного профессора Илья Гофман давал мастерклассы в Канаде, Швейцарии, Франции.

Алексей Любимов по праву считается одним из самых разносторонних и оригинальных музыкантов современности. Его интересы параллельно охватывают область доклассической и современной музыки. После окончания Московской консерватории (класс профессора Г. Нейгауза и Л. Наумова) А. Любимов много концертирует, пропагандируя музыку самых значительных композиторов XX века: Стравинского, Шёнберга, Веберна, Айвза, Кейджа, Штокхаузена. Денисова, Сильвестрова, Пярта, Мартынова. Является создателем ансамбля «Музыка – XX век» и Международного фестиваля авангардной и экспериментальной музыки «Альтернатива».

А. Любимов – один из пионеров исполнительства на исторических инструментах: им сыграны и записаны сочинения композиторов 17 – 19 веков – от Бёрда до Шопена на инструментах соответствующих эпох.

А. Любимов является одним из инициаторов создания в Московской консерватории факультета исторического и современного исполнительского искусства и его первым деканом. С 1998 г. профессор Университета «Моцартеум» в Зальцбурге (класс фортепиано).

Активно концертирует во многих странах с сольными и камерными программами.

Андрей Волконский (1933 – 2008)
РАННИЕ СОЧИНЕНИЯ

SMC CD 0118
DDD/STEREO
TF: 78.39

Квintет для струнного квартета и фортепиано, оп. 5 (1955)*

1	1. Allegro moderato	10.33
2	2. Burlesca. Adagio – Allegretto	5.28
3	3. Passacaglia. Adagio con intimissimo sentimento	8.55
4	4. Fuga. Allegro	6.44

Струнный квартет, оп. 6 “Eine kleine romantische Opernszene” (1955)*

5	1. Allegro ma non troppo	6.40
6	2. Fuga. Presto	2.10
7	3. Danza in modo canonico. Moderato	6.49
8	4. Coda. Molto adagio	4.02

Соната для альта и фортепиано (1956)

9	1. Largo	4.36
10	2. Allegretto quasi moderato	3.48
11	3. Toccata. Allegro marcato	2.49
12	4. Apolalerion. A tempo di parte prima	7.18

Musica Stricta (Fantasia ricercata) для фортепиано (1957)

13	1. Andantino	2.22
14	2. Allegretto	1.06
15	3. Lento rubato	3.14
16	4. Allegro marcato	2.05

Струнный квартет «Студия новой музыки» (1 – 8), Илья Гофман, альт (1 – 4, 9 – 12),
Елизавета Миллер, фортепиано (9 – 12), Алексей Любимов, фортепиано (13 – 16)

* – впервые на CD

Исполнители благодарят «Фонд М.П. Беляева» за оказанную поддержку

МОСКОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Андрей ВОЛКОНСКИЙ

РАННИЕ СОЧИНЕНИЯ

*Фортепианный квинтет, ор. 5 (1955)**

*Струнный квартет, ор. 6 (1955)**

Соната для альты и фортепиано (1956)

Musica Stricta (1957)

* – впервые на CD