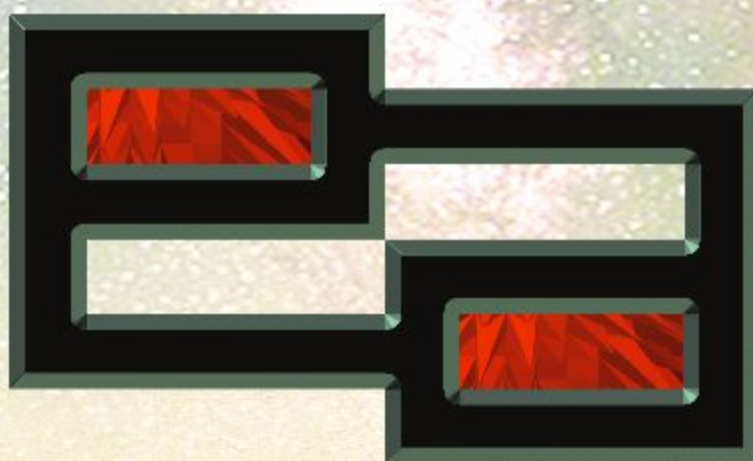


IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ЕВРАЗИЯ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ – ДМИТРИЙ ЛИСС



Weg Sentiero Droga 方法 路徑 راسم Путь Way Itineris Route Weg Sentiero Droga 方法 路

**6-13 октября
2017**

eurasiafestival.com sgaf.ru

СВЕРДЛОВСКАЯ  ФИЛАРМОНИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2017



Дорогие коллеги, друзья!

В последние годы все больший вклад в укрепление единого культурного пространства нашей страны и всего Евразийского континента вносят регионы России. Среди безусловных лидеров этого процесса — столица Урала, обладающая серьезным потенциалом и признанным авторитетом в сфере профессионального исполнительского искусства.

Фестиваль «Евразия», организованный прославленным коллективом Свердловской государственной филармонии и получивший мировое признание, вновь демонстрирует нам смелые творческие идеи, готовность открывать новые грани классических и современных музыкальных произведений. Его программа дает возможность оценить мастерство выдающихся оркестровых коллективов и солистов из многих стран мира, услышать голоса разных народов.

Фестиваль «Евразия» всегда больше, чем просто концерты: это место встречи европейской и азиатской культур, своеобразная дискуссионная площадка, где происходит диалог во времени и пространстве, равноправными участниками которого являются исполнители, слушатели, эксперты, продюсеры.

Мы с интересом наблюдаем за тем, как живет и развивается Фестиваль, и следуем вместе с ним по пути новых встреч и открытий в бескрайнем, прекрасном и вечном мире музыки.

Владимир Толстой,
советник Президента
Российской Федерации

Dear colleagues and friends,

In recent years, increasing contributions to strengthen the common cultural space in our country and on the entire Eurasian continent have come from the regions within Russia. Among the unconditional leaders of this process is the capital of the Urals, which has serious potential and is a recognized authority in the field of professional performing arts.

Organized by the illustrious team at the Sverdlovsk State Philharmonic and the recipient of worldwide recognition, the Eurasia Festival once again showcases for us bold, creative ideas and the commitment to discovering new facets of classical and contemporary works. The program provides an opportunity to appreciate the skill of outstanding orchestras and soloists from many countries of the world and hear the voices of different peoples.

The Eurasia Festival is always more than just concerts. It is a meeting place for European and Asian cultures, as well as an original discussion platform, where a dialogue takes place across time and space, in which the performers, experts, producers, and audience are equal participants.

We are watching with interest to see how the Festival lives and evolves, and following along with it on the road to new encounters and discoveries in the vast, beautiful and eternal world of music.

Vladimir Tolstoy,
Adviser to the President
of the Russian Federation



Многолетние традиции фестивального движения, десятилетиями развиваемые в Свердловской филармонии, находят свое яркое выражение в таких масштабных проектах, как Международный фестиваль «Евразия».

Уже в четвертый раз Екатеринбург и Уральский академический филармонический оркестр встречают участников и гостей музыкальной биеннале из самых разных стран мира. В нынешнем году афиша фестиваля интересна не только именами исполнителей из России, Германии, Франции, Италии, Великобритании, Сирии и Китая, но и многими нестандартными форматами: выступлением диджея на академической сцене, звучанием древних инструментов в музыке XXI века, ночными концертами в клубах, а также творческими мастерскими с участием исполнителей и композиторов.

Уверен, что столь насыщенная программа привлечет традиционно высокое внимание к проекту со стороны жителей Екатеринбурга. Искренне желаю фестивалю «Евразия» дальнейшего развития, а его многочисленным поклонникам — незабываемых эмоций и впечатлений!

Владимир Мединский,
министр культуры
Российской Федерации

Traditions of the festival movement for many years supported and promoted by the Sverdlovsk Philharmonic are vibrantly represented in such large-scale projects as the Eurasia International Festival.

For a fourth time, Ekaterinburg and the Ural Philharmonic Orchestra play host to the music biennale and welcome participants and guests from different countries of the world. This year the festival features not only the names of performers from Russia, Germany, France, Italy, Great Britain, Syria, and China, but also unconventional formats: a DJ's performance on the academic stage, ancient instruments performing music of the 21st century, night concerts in clubs, sessions and workshops with participation of musicians and composers.

I am confident that this eventful program will give a high profile to the project, attracting a lot of interest from the Ekaterinburg public. I sincerely wish the Eurasia Festival advance and prosperity. I wish all its numerous fans unforgettable emotions and impressions!

Vladimir Medinsky,
Minister of Culture
of the Russian Federation

Уважаемые участники IV Международного музыкального фестиваля «Евразия»!

Dear Participants of the 4th Eurasia International Music Festival,

Рад приветствовать вас в Екатеринбурге — в сердце Свердловской области, в городе на стыке двух континентов: Европы и Азии. В четвертый раз столица Урала станет центром притяжения выдающихся музыкальных коллективов и исполнителей мирового уровня, а Свердловская государственная академическая филармония — площадкой для выстраивания диалога культур Востока и Запада.

I am happy to welcome you to Ekaterinburg, in the heart of the Sverdlovsk region, a city at the junction of two continents: Europe and Asia. For the fourth time, the capital of the Urals will become the center of attraction of outstanding, world-class musical ensembles, and the Sverdlovsk State Philharmonic will be a platform for building a dialogue between the cultures of the East and West.

Как известно, музыка — не только величайшее искусство, способное коснуться глубин души, но и универсальный язык человечества. В Екатеринбурге в рамках международного фестиваля на этом языке будут исполнены старинные, классические и современные произведения. Они помогут каждому прочувствовать настроение и атмосферу разных стран и народов. Позволят через гармонию и хитросплетения звуков понять тот путь, который прошла цивилизация. Не случайно именно осмысление пути станет сквозной темой музыкального фестиваля.

As you know, music is not only the greatest art, capable of touching the depths of the soul, but also the universal language of mankind. In the course of the International Festival in Ekaterinburg, vintage, classical, and contemporary works will be performed in this language. Through harmony and the intricacies of sounds, these performances will help everyone feel the spirit and atmosphere of different countries and their peoples and allow us to understand the path civilization followed. It is no coincidence that understanding this path will become a cross-cutting theme of our musical festival.

Проведение такого крупного международного музыкального форума именно на территории Свердловской области вполне закономерно. Сегодня в нашем регионе проживают представители около 160 национальностей. Бережное отношение к культуре и традициям каждого народа позволяют Среднему Уралу оставаться оплотом мультикультурализма.

Holding such a large international music forum on the territory of the Sverdlovsk region makes perfect sense. Today, representatives of around 160 nationalities live in our region, and a respect for the culture and traditions of each nation allows the Middle Urals to remain a bastion of multiculturalism.

Кроме того, Екатеринбург ежегодно укрепляет свои позиции как центр деловой и культурной жизни, ключевая площадка для реализации самых смелых проектов. Ежегодно здесь проходит несколько десятков мероприятий мирового уровня в сфере культуры, и мы готовы к новым инициативам. Самое главное, что все эти проекты находят живой отклик у жителей нашего региона, позволяют привлечь молодежь к участию в проектах, сплотить общество в стремлении к духовному и культурному развитию.

Moreover, Ekaterinburg annually strengthens its position as a center of business and cultural life, making it a key platform for implementation of the most audacious projects. Every year the city hosts several dozen world-class events in the field of culture, and we are ready for new initiatives. What matters most is that all these projects are receiving a keen response from the residents in our region, help us attract younger generations to take part in these projects, and unite the community in the quest for spiritual and cultural development.

Жители Свердловской области и все гости фестиваля с нетерпением ждут выступлений Мюнхенского камерного оркестра, ансамбля «Accademia Hermans» и Роберты Инверниции, пианистов Пьера-Лорана Эмара, Герхарда Оппитца, участников китайско-европейского проекта «Диалог», сирийского ансамбля Шейха Хамеда Дауда и других коллективов.

The inhabitants of the Sverdlovsk region and all Festival guests are looking forward to performances by the Munich Chamber Orchestra, the Accademia Hermans and Roberta Invernizzi ensemble, pianists Pierre-Laurent Aimard and Gerhard Oppitz, participants of the Dialogue Sino-European project, Sheikh Hamed Dawood Group from Syria, and other bands.

Особые ожидания связаны с мировой премьерой — музыкальным произведением, написанным итальянским композитором Иваном Феделе специально для Уральского филармонического оркестра.

Special expectations are connected with the world premiere — a musical work written by the Italian composer Ivan Fedele specially for the Ural Philharmonic Orchestra.

Уважаемые участники и гости фестиваля!

Dear participants and guests of the Festival,

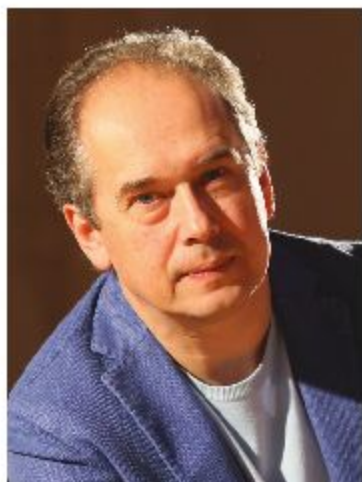
Уверен, что IV Международный музыкальный фестиваль «Евразия» станет для каждого из вас настоящим праздником, подарит незабываемые впечатления и послужит новым источником вдохновения. Пусть музыка станет тем самым связующим звеном, которое соединит былое и грядущее, разум и чувства, страны и континенты. Успехов и в добрый путь!

I am sure that the 4th Eurasia International Music Festival will be for each of you a real holiday, will provide you with unforgettable impressions and will serve as a new source of inspiration. Let the music become the link that connects the past and future, sense and sensibility, countries and continents. Success and good luck!

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области

Evgeny Kuyvashev,
Governor of the Sverdlovsk region





Дорогие друзья!

Мы вновь рады приветствовать участников и слушателей фестиваля «Евразия». Нас ожидают новые музыкальные впечатления, премьеры, встречи с новыми солистами, концерты в самых разных форматах. Но у фестиваля есть и другая сторона – это диалог культур, который происходит здесь и сейчас. Диалог, основанный на взаимном уважении и искренней заинтересованности в том, чтобы лучше понять друг друга. Мне кажется, что сегодня это особенно важно. Наши слушатели будут находиться в фокусе огромного культурного и географического пространства. И я искренне верю в то, что это поможет нам найти новые пути к взаимопониманию, а всем участникам фестиваля даст мощный творческий импульс.

Дмитрий Лисс,
художественный руководитель фестиваля,
народный артист России,
лауреат Государственной премии России

Dear friends,

We are happy to welcome the participants and listeners of the Eurasia Festival again. Fresh musical impressions, premieres, meetings with new soloists, and concerts in a variety of forms will engage us. Yet there is another side of the festival – it is a dialogue of cultures that is happening here and now. The dialogue, that is based on mutual respect and sincere interest towards a better understanding of each other. This seems to be especially crucial today. Our listeners will be in focus of a huge cultural and geographical space. And I truly believe that this will help us find new ways to mutual understanding, while all the participants of the Festival will receive a powerful creative impulse.

Dmitry Liss,
Artistic Director of the Festival,
People's Artist of Russia,
awardee of the State Prize
of the Russian Federation



С большой радостью и воодушевлением мы встречаем IV Международный музыкальный фестиваль «Евразия»! Это значит, мы не сбились с пути, который выбрали несколько лет назад.

Сегодня «Евразия» — неотъемлемая часть российского культурного ландшафта, фестиваль, который известен и за пределами нашей страны. Во многом благодаря этому фестивалю мы открываем для нашей публики выдающихся исполнителей, знакомим с музыкальными традициями, насчитывающими сотни и тысячи лет.

Наш фестиваль сохранил и укрепил стремление к диалогу: диалогу во времени и пространстве. «Евразия» — это не только окно, в котором мы видим большой звучащий мир, но и окно, через которое мир смотрит на нас. Давайте смотреть, видеть, слышать, удивляться! Давайте жить в ритме «Евразии», радоваться друг другу и лучше узнавать друг друга!

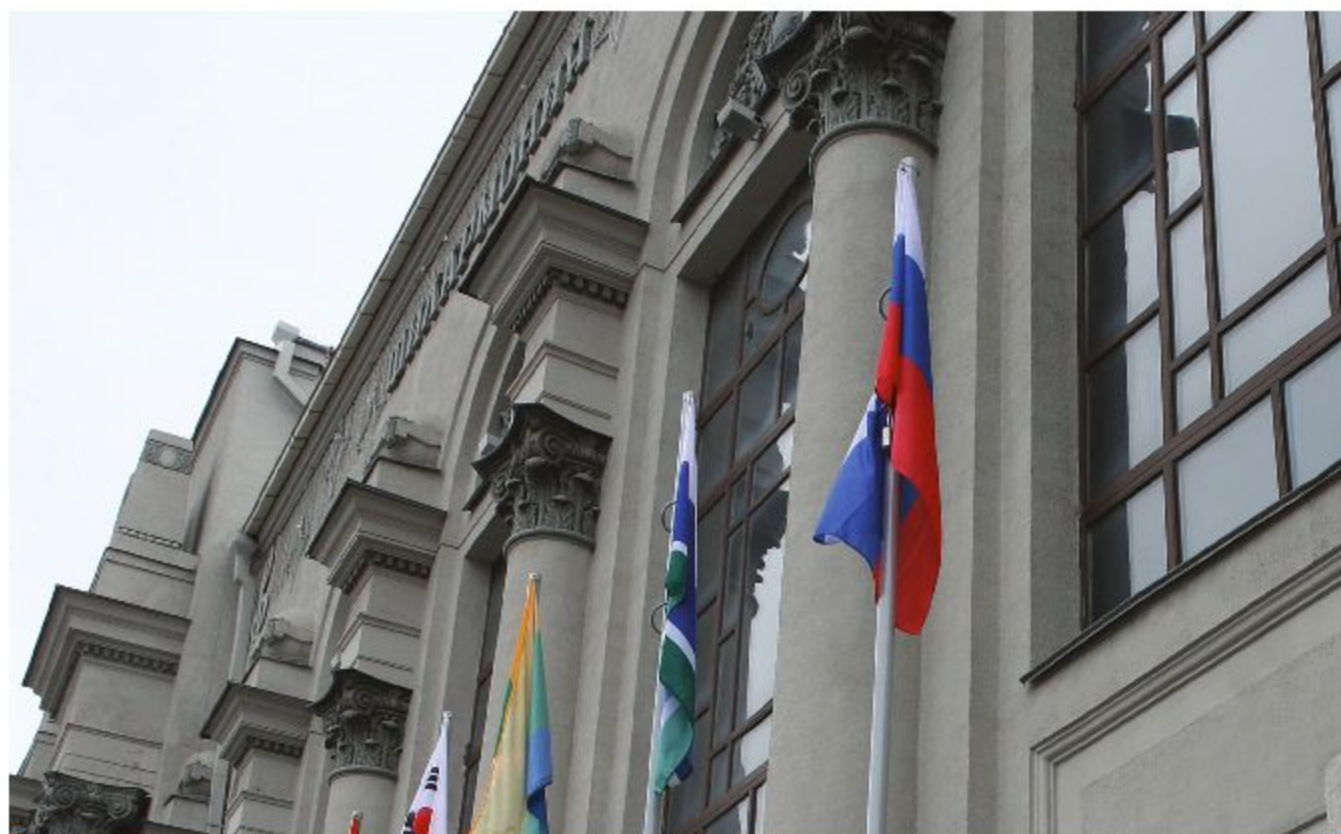
Александр Колотурский,
директор Свердловской филармонии,
член Совета при Президенте РФ
по культуре и искусству,
лауреат Государственной премии РФ

We are happy and delighted to welcome the 4th Eurasia International Music Festival! It means we have not lost the way we chose several years ago.

Today, Eurasia is an integral part of the Russian cultural landscape. It has gained an international reputation. This festival helps us introduce our audience to outstanding performers and to the musical traditions dating back hundreds and thousands of years.

Our festival has retained and reinforced its commitment to a dialogue: a dialogue through time and space. Eurasia is not only the window, through which we can see a big world of sounds; it is also the window, through which the world is looking at us. Let's look, listen and marvel! Let's follow the Eurasia rhythm, be happy that we are together and that we can get to know each other better!

Alexander Koloturskiy,
Director of the Sverdlovsk Philharmonic,
member of the Russian Presidential Council
for Culture and Art,
winner of the State Prize of the Russian Federation



ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ / FESTIVAL COMMITTEE

Директор фестиваля / Chairman
Александр Колотурский / Alexander Koloturskiy

Художественный руководитель / Artistic Director
Дмитрий Лисс / Dmitry Liss

Исполнительный директор / Executive Director
Рустем Хасанов / Rustem Khasanov

Организационное обеспечение концертов / Concert Management
Дмитрий Кокорин / Dmitry Kokorin

Международные связи / International Relations
Тимофей Колотурский / Timofey Koloturskiy

Маркетинг / Marketing
Наталия Ярославцева / Nataliya Yaroslavtseva

Связи с общественностью / Public Affairs
Елена Горобинская / Elena Gorobinskaya

Координатор фестиваля / Festival Coordinator
Юлия Цвиль / Yulia Tsvil

eurasiafestival.com sgaf.ru

ЕВРАЗИЯ



Художественный руководитель фестиваля – Дмитрий Лисс

6.10 18.30**ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ**

Уральский академический филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер – Дмитрий Лисс
Фортепианный дуэт:
Андреас Грау и Гётц Шумахер, Германия
Диджей Mr Switch, Великобритания
Дебюсси, Такемицу,
С. Прокофьев, Г. Прокофьев

7.10 18.00**КИТАЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ**

Ансамбль «Диалог»:
Линлин Юй (липа), Швейцария–Китай,
Марек Пасечный (гитара), Польша,
Георгий Гусев (виолончель),
Россия–США,
Кристоф Катремер (скрипка), Франция,
Жан-Батист Наварро (скрипка), Франция,
Жан-Филипп Морель (альт), Франция,
Ноз Наторп (виолончель), Франция
Струнная группа УАФО
Дирижер – Дмитрий Лисс
Музыка для липы и ансамблей:
Пасечный, Гусев, Мюллер, Чжисюань Кун,
Юй Тао, Дональд Юй, Бун-Чинг Лам, Тан Дун
Традиционная китайская музыка

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**7.10** 21.00 Клуб «Дом печати»**НЕКЛАССИЧЕСКАЯ НОЧЬ**

Композитор и диджей
Гарбизль Прокофьев, Великобритания
Диджей Mr Switch, Великобритания
Наталья Кабилькова (виолончель)
Струнный квартет УАФО:
Елена Лацук (скрипка),
Юлия Максимова (скрипка),
Евгений Железняков (альт),
Алексей Кудинов (виолончель)
Г. Прокофьев, ремиксы, DJ-сеты

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**8.10** 18.00**АНСАМБЛЬ ШЕЙХА ХАМЕДА ДАУДА, Сирия**

Традиционная суфийская музыка
и кружащиеся дервиши Дамаска

9.10 18.30**МЮНХЕНСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР, Германия**

Дирижер – Клеменс Шульдт
Мендельсон, Исан Юн, Лигети

10.10 18.30**ПЬЕР-ЛОРАН ЭМАР (фортепиано), Франция**

Дебюсси, Бах

11.10 18.30**ГЕРХАРД ОППИЦ (фортепиано), Германия**

Шуман, Морон, Шуберт

12.10 18.30**АНСАМБЛЬ «ACCADEMIA HERMANS» и РОБЕРТА ИНВЕРНИЦЦИ (сопрано), Италия**

Дирижер – Фабио Чиюфини
Гендель

13.10 18.30**ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ**

Уральский академический филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер – Дмитрий Лисс
Симфонический хор Свердловской филармонии
Художественный руководитель – Андрей Петренко
Дирижер – Дмитрий Лисс
Герхард Оппитц (фортепиано), Германия
Воан-Уильямс, Феделе, Брамс

IV INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL

EURASIA



Artistic Director of the Festival – Dmitry Liss

6.10 18.30

FESTIVAL OPENING

Ural Philharmonic Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Dmitry Liss
Piano Duo:
Andreas Grau and Gotz Schumacher, Germany
DJ Mr Switch, United Kingdom
Debussy, Takemitsu, S. Prokofiev, G. Prokofiev

7.10 18.00

CHINESE-EUROPEAN PROJECT

Dialog Ensemble:
Lingling Yu (pipa), Switzerland–China,
Marek Pasieczny (guitar), Poland,
Georgy Gusev (cello), Russia–United States,
Christophe Quatremer (violin), France,
Jean-Baptiste Navarro (violin), France,
Jean-Philippe Morel (viola), France,
Noe Natorp (cello), France
The string group of UPO
Conductor – Dmitry Liss
Music for pipa and ensembles:
Pasieczny, Gusev, Muller, Kong Zhixuan, Yu Tao,
Donald Yu, Bun-Ching Lam, Tan Dun
Chinese ancient music

SPECIAL PROJECT

7.10 21.00 Club
Dom Pechati

NONCLASSICAL NIGHT

Gabriel Prokofiev,
composer and DJ, United Kingdom
DJ Mr Switch, United Kingdom
Natalia Kabilkova (cello)
The Sverdlovsk Philharmonic String Quartet:
Elena Latsuk (violin),
Yulia Maksimova (violin),
Evgeny Zheleznyakov (viola),
Aleksy Kudinov (cello)
G. Prokofiev, Remixes, DJ sets

SPECIAL PROJECT

8.10 18.00

SHEIKH HAMED DAWOOD ENSEMBLE, Syria

Traditional Sufi Music
and the Whirling Dervishes of Damascus

9.10 18.30

MUNICH CHAMBER ORCHESTRA, Germany

Conductor – Clemens Schuldt
Mendelssohn, Isang Yun, Ligeti

10.10 18.30

PIERRE-LAURENT AIMARD (piano), France

Debussy, Bach

11.10 18.30

GERHARD OPPITZ (piano), Germany

Schumann, Moroi, Schubert

12.10 18.30

ACCADEMIA HERMANS & ROBERTA INVERNIZZI (soprano), Italy

Conductor – Fabio Ciofini
Handel

13.10 18.30

FESTIVAL CLOSING

Ural Philharmonic Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Dmitry Liss
Ekaterinburg Philharmonic Choir
Artistic Director – Andrei Petrenko
Conductor – Dmitry Liss
Gerhard Oppitz (piano), Germany
Williams, Fedele, Brahms

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «ЕВРАЗИЯ»FOURTH EURASIA INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

В четвертый раз в Екатеринбурге состоится крупнейший в регионе международный музыкальный фестиваль «Евразия»; его инициатор и организатор — Свердловская государственная академическая филармония. С 6 по 13 октября 2017 года на сцене Большого зала Филармонии и других концертных площадках города свое искусство представят музыканты из Франции, Германии, Италии, Польши, Китая, Сирии. На открытии и закрытии выступит Уральский академический филармонический оркестр (УАФО) под управлением главного дирижера Дмитрия Лисса, художественного руководителя «Евразии». Фестиваль задуман как межконтинентальный проект, опирающийся на диалог культур Восточной и Западной цивилизаций.

«Идея фестиваля возникла благодаря расположению нашего города на границе Европы и Азии, — рассказывает Дмитрий Лисс. — От темы диалога двух цивилизаций нам в России никуда не деться. Татаро-монгольское иго в культурном смысле было многовековым контактом двух цивилизаций, двух философий, двух ментальностей. Сколько в нашей ментальности от западной цивилизации, а сколько от восточной? Я глубоко убежден в том, что Россия — европейская страна, но многовековое сосуществование с восточными цивилизациями не могло не отложить отпечатка на национальные архетипы. Даже то, что «русские долго запрягают, но быстро ездят», вероятно, коррелирует с медитативностью восточной культуры. И, конечно, очевидны интонационные контакты в музыке — Россия всегда пребывала в состоянии диалога между Востоком и Западом: в своих произведениях это отразили и Глинка, и Бородин, и Балакирев, и Римский-Корсаков, и многие другие композиторы. Так называемый «русский восток» — очень важная часть нашей культуры.

Если же говорить о теме нынешнего фестиваля, то «Путь», безусловно, — понятие очень важное для обеих цивилизаций. В европейской культуре путь — метафора жизни: «Зимний путь» Шуберта, «Песни странствующего подмастерья» Малера, «Витязь на распутье» Васнецова. А для

DIALOGUE OF CIVILIZATIONS

Ekaterinburg will play host to the Eurasia International Music Festival, which returns to the city for a fourth time and will run from October 6 through October 13, 2017. The initiator and organizer of the upcoming high-profile event is the Sverdlovsk Philharmonic. The Grand Hall of the Philharmonic and other concert venues of the city will welcome musicians from France, Germany, Italy, Poland, China, and Syria. The opening and closing ceremonies will be held with participation of the Ural Philharmonic Orchestra (UPO) under the baton of Chief Conductor and Eurasia's Artistic Director Dmitry Liss. The festival is conceived as an intercontinental project built on the dialogue between Eastern and Western cultures and civilizations.

"The idea of the festival was inspired by our city's unique location on the border between Europe and Asia," Dmitry Liss says. "Here, in Russia we cannot escape the dialogue between two civilizations. The Tatar Yoke brought centuries-long cross-cultural influences and interactions between the two civilizations, two philosophies, two mentalities. How much does our mentality owe to the Western civilization and how big was the Eastern contribution? I strongly believe that Russia is a European country; however, centuries of the coexistence with eastern civilizations could not but leave their imprint on national archetypes. Even the stereotype-based saying "The Russians are slow starters but they drive fast" correlates with the Eastern meditative traditions. Besides, intonational contacts in music are obvious — Russia has always been participating in the dialogue between East and West: It was captured in compositions by Mikhail Glinka, Alexander Borodin, Mily Balakirev, Nikolai Rimsky-Korsakov and many other composers. The so-called Russian East is an essential part of our culture.

The way or the road is the word and the concept of crucial importance for both civilizations. The theme throughout the festival is that of way or journey. In the European culture, the way or journey is a metaphor of life: Schubert's *Winter Journey*, Gustav Mahler's *Songs of a Wayfarer*, Viktor Vasnetsov's *Knight at the Crossroads*. In the eastern philosophy, the word "way" (dao, do) is not only polysemous, but also highly important: It is the basis of

восточной философии понятие пути (дао, до), пожалуй, самое главное и ёмкое: это и основа бытия, и жизненный путь человека, и постижение искусств (вспомните буси-до, дзю-до, каратэ-до). В нашем фестивале участвуют музыканты, путь которых, можно сказать, складывался не совсем традиционно: скажем, Габриэль Прокофьев начинал как диджей, а затем стал композитором, создающим партитуры для симфонического оркестра, а известный немецкий пианист Герхард Оплицц идет, если можно так сказать, двумя параллельными путями, сочетая деятельность солиста и пилота. И я рад тому, что все эти пути пересекутся в нашем городе, на нашем фестивале».

Идея взаимопроникновения культур, о которой говорит maestro, с первого же фестиваля находит отражение в его афише на нескольких уровнях: речь и о выборе исполнителей, и о составлении концертных программ, и о фестивальных спецпроектах с участием музыкантов из стран Азии и арабского Востока, и о заказе новых сочинений. Первый международный фестиваль «Евразия» состоялся в 2011 году и был посвящен 75-летию Свердловской филармонии. С первого же раза состав его участников выглядел весьма представительным: оркестры из Китая и Германии, ансамбль «Hortus Musicus», альтист Юрий Башмет, пианисты Василий Лобанов, Фредерик Кемпф, скрипачи Саяка Сэджи, Алена Баева. Фестиваль открывал Национальный симфонический оркестр Китая, дирижировал патриарх французской дирижерской школы Мишель Плассон. Звучала музыка композиторов Франции, Германии, России, Китая.

Главным героем форума стал Уральский филармонический оркестр, взявший на себя семь концертов из тринадцати; впервые в России был представлен скрипичный концерт «1001 ночь в гареме» турецкого композитора Фазиля Сая. По заказу I фестиваля был создан Виолончельный концерт Александра Чайковского «Ночь в гареме» — чистое совпадение, хотя и весьма символичное. Звучала и еще одна мировая премьера — оркестровая пьеса «Chorale & Lamento» французского Рене Кёринга, замысел которой навеян расстрелом царской семьи. Не обошлось без «Шехеразады» Римского-Корсакова — произведения, которому Дмитрий Лисс придает особое значение, говоря о диалоге цивилизаций:

«Россия дала определенный импульс французской музыке, повлияв на Дебюсси, Равеля, композиторов «Шестерки», — говорит maestro. — Без влияния «Русских сезонов» Дягилева в европейской музыке могла бы и не возникнуть волна интереса к ориентализму, к восточной культуре. После «Шехеразады» Римского-Корсакова «Шехеразду» написал Равель, дальше соединением элементов восточной культуры с европейской музыкой занимался Мессиан, после него — минималисты. С Запада пошла встречная волна, когда композиторы из азиатских стран стали примерять на свою музыку европейские одежды — и Тору Такемitsu, и Тан Дун, и многие другие. Этот диалог продолжается очень интенсивно, он неисчерпаем. Свое название фестиваль носит по праву — уже потому, что родился и проходит именно здесь».

К НЕИЗВЕДАННЫМ МОРЯМ И ЗЕМЛЯМ

УАФО и сегодня остается базовым коллективом «Евразии», тогда как круг участников и жанровая палитра форума стали существенно шире. «Свет с Востока» («Ex oriente lux») — так звучал девиз второго фестиваля (2013). Заказы были сделаны трем композиторам — представителям западной, восточной и российской музыкальных культур. На открытии фестиваля прошли три мировые премьеры: Леонид Десятников представил сочинение «Путешествие Лисы на Северо-Запад» для сопрано с оркестром, южнокорейский композитор Ынхва Чо — Концерт для оркестра и солирующего национального ударного инструмента чангу, а екатеринбургский автор Ольга Викторова подготовила для фестиваля новую редакцию оркестровой пьесы «Лазоревый дракон Востока».

Гостями второго фестиваля стали «Амстердамские барочные солисты», оркестр Лейпцигского радио, Мангеймский филармонический оркестр, дирижеры Тон Коопман, Кристиан Ярви, Бенджамин Эллин, пианист

existence, a way of life, learning and mastering of arts (bushido, judo, karate-do). The guests of our festival are musicians who chose non-traditional ways: For example, Gabriel Prokofiev had been known as a DJ before he became a composer creating scores for a symphony orchestra; Gerhard Oppitz, a famous German pianist, moves along two roads, pursuing two career choices: a soloist and a pilot. I think it is great that all these ways and roads are going to meet at the festival in our city."

The idea of cultural convergence the maestro is talking about was implemented during the first festival at several levels: selecting performers, preparing concert programs, launching festival projects with participation of musicians from countries of Asia and the Arab World, commissioning new compositions. The First Eurasia International Music Festival was held in 2011 and was dedicated to the 75th anniversary of the Sverdlovsk Philharmonic. The lineup of its participants looked quite impressive: orchestras from China and Germany, the Hortus Musicus Ensemble, violist Yuri Bashmet, pianists Vassily Lobanov and Freddy Kempf, violinists Sayaka Shoji and Alena Baeva. The China National Symphony Orchestra opened the festival; the conductor was Michel Plasson, the renowned French conductor. The orchestra played music of French, German, Russian, and Chinese composers.

The hero of the festival was the Ural Philharmonic Orchestra, which gave seven out of thirteen concerts; *1001 Nights in the Harem*, the violin concerto of Turkish composer Fazıl Say, made its debut in Russia. The First Festival commissioned Alexander Tchaikovsky to write music, and he created Concerto for cello and orchestra — *Night in the Harem* — pure coincidence, though rather symbolic. Another world premiere — *Chorale & Lamento*, an orchestral piece by French composer René Kœring, echoed the tragedy of the execution of the Russian royal family. Another highlight was Nikolai Rimsky-Korsakov's *Scheherazade* — the composition of particular importance for Dmitry Liss, echoing with his thoughts about the dialogue between civilizations:

"Russia gave impetus to the French music, having influenced Claude Debussy, Maurice Ravel, composers of Les Six (The Six)," the maestro says. "It was Diaghilev's Russian Seasons that sparked European musicians' interest in orientalism, in Oriental culture. Rimsky-Korsakov's *Scheherazade* was followed by Ravel's *Scheherazade*; then Olivier Messiaen and, later on, minimalists made their contribution, trying to combine elements of Eastern cultures and European music. In the meantime, composers from Asian countries, among them Toru Takemitsu, Tan Dun and many others, started dressing their music in European clothes. The dialogue is full of an inexhaustible vigor. The festival justifies its name: It was born and takes place here, on the border between Europe and Asia."

TOWARD UNKNOWN SEAS AND LANDS

Even today, the Ural Philharmonic Orchestra is the core orchestra of Eurasia, though the pool of participants and the genre palette of the forum have become a lot wider. *Light from the East (Ex Oriente Lux)* was the motto of the Second Festival (2013). New pieces of music were commissioned to three composers representing Western, Eastern and Russian musical cultures. The festival opened with three world premieres: Leonid Desyatnikov debuted with *The Journey of the Fox to the North-West* for soprano and orchestra; South-Korean composer Eun-Hwa Cho wrote the Concerto for janggu (the national drum) and orchestra; Ekaterinburg composer Olga Viktorova prepared a revised version of her orchestral piece *Azure Dragon of the East*.

The guests of the Second Festival were the Amsterdam Baroque Soloists, the Leipzig Radio Symphony Orchestra, the Mannheim Philharmonic Orchestra, conductors Ton Koopman, Kristjan Järvi and Benjamin Ellin, pianist Fazıl Say and many others. The audience was captivated by the Hong Kong

Фазиль Сай и многие другие. Публику покорила Гонконгский оркестр, играющий на традиционных национальных инструментах аранжировки старинных народных мелодий, а в рамках двухдневного проекта «Великий шелковый путь» выступили ансамбль фламенко канте кондо (Испания), азербайджанские мугаматисты, мужской православный хор «Византион» (Румыния) и ансамбль индийской классической музыки. Успех второго фестиваля два года спустя закрепил третий, посвященный музыкальной культуре Средиземноморья («Mediterranea»). Его изюминкой стал этнический проект «От Леванта до Магриба» посвященный музыке разных побережий Средиземного моря: западный мир представлял ансамбль «Арледжиата» Кристины Плухар, исполнившего народные напевы Испании, Португалии, Италии, Греции, восточный – суфийский ансамбль «Аль-Тарика аль-Газули» (Египет), возглавляемый шейхом Салемом аль-Газули.

Среди участников третьего фестиваля были также Национальный симфонический оркестр Итальянского радио и телевидения, пианисты Антон Батагов и Люка Дебарг, альтист Юрий Башмет, скрипач Йозеф Шпачек и легендарный «Ардитти-квартет». При его участии прошла мировая премьера сочинения «Fluss» для струнного квартета и оркестра японского композитора Тосио Хосокавы. Еще две мировые премьеры – «I See Your Dream, You See My Dream» для фортепиано с оркестром Антона Батагова и моноопера «Река Давида» Ольги Викторовой. С первого же фестиваля особый интерес публики вызывают встречи с исполнителями, а также автограф-сессии с традиционным вручением изысканного екатеринбургского лакомства – черемухового пирога. Без них не обойдется и теперь, однако главное все же будет происходить на сценах Большого зала филармонии, клуба «Дом Печати» и Ельцин-центра.

АЗИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТ, ЕВРОПА И ТРАДИЦИЯ

По традиции, IV фестиваль откроется концертом Уральского академического филармонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса. Два концерта УАФО, 6 и 13 октября, своеобразной аркой охватят программу форума. Неявным, но заметным образом она делится на две части: в первой ее половине доминируют Азия и эксперимент, во второй – Европа и традиция. «Путь», тема четвертого фестиваля, символизирует это движение от одной стихии к другой. На открытии, наряду со «Скифской сюитой» («Ала и Лоллий») Сергея Прокофьева, прозвучат Концерт для диджея с оркестром его внука Габриэля, а также элегантный импрессионистский концерт «Quotations of Dream» («Цитирование мечты») Тору Такемitsu для двух фортепиано с оркестром. В этом сочинении автор использует мотивы из симфонической поэмы «Море» Клода Дебюсси, которая органично дополняет программу открытия.

7 октября Габриэль Прокофьев представит спецпроект фестиваля – «Nonclassical Night» в клубе «Дом Печати». Под этим названием с 2004 года Габриэль проводит концерты в клубах Лондона, Парижа, Берлина, Нью-Йорка и других городов, где произведения композиторов XX века перемежаются с танцевальными номерами в исполнении диджеев. В концерте – самом необычном за всю историю фестиваля – также участвуют солисты Уральского филармонического оркестра и известнейший лондонский диджей Mr Switch – трехкратный чемпион мира: оказывается, у диджеев, как и у баянистов, проводятся не международные конкурсы, а чемпионаты.

В этот же день будет представлен Китайско-европейский музыкальный проект «Диалог», где Линлин Юй (пипа, Китай) сыграет в ансамбле с исполнителями из Франции, Польши, России. В исполнении пипы, гитары и струнных прозвучит самая разная музыка, от китайских народных мелодий до сочинений Чайковского и Тан Дуна, включая европейскую, три российских и три мировых премьеры. Днем позже, 8 октября – наиболее экзотический вечер фестиваля: ансамбль Шейха Хамеда Дауда из Сирии познакомит аудиторию с музыкой и танцами суфиев – традицией ближневосточной культуры, берущей начало еще в VII веке нашей эры.

Orchestra using traditional national instruments to play old folk melodies; the *Great Silk Road*, a two-day event, introduced the audience to flamenco Cante Jondo (Spain), Azerbaijani mugham singers and musicians, Orthodox male Byzantine Choir (Romania) and the Indian Classical Music Ensemble. Two years later, the success of the second festival was nailed down by the third festival dedicated to the musical culture of Mediterranean. Its centerpiece was the ethnic project – *From the Levant to the Maghrib* – bringing together music from different coasts of the Mediterranean Sea: The Western world was represented by Christina Pluhar's L'Arpeggiata ensemble playing folk songs of Spain, Portugal, Italy, and Greece; the Eastern World was represented by Sufi ensemble Al-Tariqa Al-Gazouli (Egypt), directed by Sheikh Salem Al-Gazouly.

Among the participants of the third festival there were the RAI National Symphony Orchestra (Italy), pianists Anton Batagov and Lucas Debarque, violinist Yuri Bashmet, violinist Josef Spacek and the legendary Arditti Quartet. The latter took part in the world premiere of *Fluss (The River)* for string quartet and orchestra (composer: Toshio Hosokawa, Japan). The audience was introduced to another two world premieres: *I See Your Dream, You See My Dream* for piano and orchestra (composer: Anton Batagov) and *The River of David*, mono-opera (composer: Olga Viktorova). The first festival immediately demonstrated the audience's interest in meet-the-artist events and autograph signing sessions followed by the traditional Ekaterinburg treat – a bird-cherry pie. Guests of the fourth festival will not be disappointed: They will have it all; however, the main events will take place at the Grand Hall of the Philharmonic, at the club of the Press House and at the Yeltsin Center.

ASIA AND AN EXPERIMENT; EUROPE AND THE TRADITION

By tradition, the 4th Festival will open with a concert of the Ural Philharmonic Orchestra directed by Dmitry Liss. Two concerts of the orchestra, October 6 and October 13, overarch the festival program. The program is implicitly divided into two parts: The first part is represented by Asia and an experiment; the second part introduces Europe and the tradition. The Way, the theme of the 4th Festival, symbolizes the search and the movement. Sergei Prokofiev's *Scythian Suite (Ala and Lolli)* will open the festival alongside his grandson's Concerto for Turntables and Orchestra and Toru Takemitsu's *Quotations of Dream* for two pianos and orchestra, an elegant impressionistic concerto. In his composition, Toru Takemitsu uses musical motifs from Claude Debussy's symphonic poem *La Mer (The Sea)*, which harmoniously complements the opening program.

On Saturday, October 7, Gabriel Prokofiev will introduce the audience to a special project of the festival – *Nonclassical Night at Dom Pechati* club. The name has been used by Gabriel since 2004 for his concerts at clubs of London, Paris, Berlin, New York City and other cities and towns. Classical music of composers of the 20th century is interspersed with a mixture of modern composition and electronic dance music played by DJs. The unique concert will be given with participation of soloists of the Ural Philharmonic Orchestra and the most famous London-based DJ Switch – a three-time DMC World Champion: It turned out that not only accordionists, but also DJs have world championships instead of international competitions.

On the same night the Great Hall of Philharmonic will host *Dialog Ensemble*, a Chinese and European musical project where Lingling Yu (pipa, China) will play together with performers from France, Poland and Russia. The pipa, guitar and orchestral strings will be used to play different music ranging from Chinese folk melodies to compositions of Tchaikovsky and Tan Dun, including a European, three Russian and three world premieres. The most exotic event of the festival will take place on October 8: The Sheikh Hamed Dawood Group from Syria will introduce the audience to the music and dances of the Sufis – the tradition of the Middle-Eastern culture going back into the 7th century AD.

Вторая часть фестиваля посвящена лучшим достижениям европейской культуры, в первую очередь австро-немецкой и итальянской, хотя и с неизменными взглядами в сторону Азии. Мюнхенский камерный оркестр исполнит сочинения Мендельсона и ранний «Румынский концерт» Дьердя Лигети, классика европейского авангарда, а также Камерную симфонию корейско-немецкого композитора Исана Юна. ПIANIST Пьер-Лоран Эмар, несколько лет назад включивший в репертуар произведения Иоганна Себастьяна Баха, представит свою трактовку его «Гольдберг-вариаций» и 12 этюдов Дебюсси. Его коллега Герхард Оппитц сыграет сочинения Шумана и Шуберта, а между ними – Вторую сонату японца Сабуро Морои; этот композитор достиг многого в соединении двух многовековых традиций, японской и немецкой.

Накануне закрытия программу музыки Генделя представят дирижер Фабио Чioфини, певица Роберта Инвернизи и ансамбль «Accademia Hermans». Об уровне этих исполнителей, не слишком известных у нас, говорит то, что неделей позже они полностью повторяют эту программу в лондонском Вигмор-холле, одном из лучших камерных залов мира. 13 октября на закрытии фестиваля состоится мировая премьера сочинения «UR» нашего современника итальянского композитора Ивана Феделе, Герхард Оппитц исполнит Второй фортепианный концерт Брамса. Увенчает программу сочинение Воана-Уильямса для хора с оркестром «К неизведанным землям», название которого не только резонирует с названием одной из частей нового сочинения Феделе – «К неизведанным вершинам», но и может служить девизом всего фестиваля.

«Евразия», как всегда, не исчерпывается концертами; слушатели смогут познакомиться со многими исполнителями, задать им вопросы, получить автографы, посмотреть вблизи на экзотические инструменты музыкантов Ансамбля Шейха Хамеда Дауда. Габриэль Прокофьев и Иван Феделе встретятся с творческой молодежью и студентами музыкальных учебных заведений Екатеринбурга, а в Ельцин-центре пройдет кинофестиваль с фильмом о жизни и творчестве Герхарда Оппитца, а также показы записей концертов предыдущих фестивалей «Евразия», подготовленных Виртуальным концертным залом Свердловской филармонии.

За шесть лет существования Международный музыкальный фестиваль «Евразия» и сам прошел большой путь: широкой публике, а также профессиональному сообществу России и зарубежных стран была представлена яркая палитра многокрасочного музыкального ландшафта Европы и Азии. В том числе – премьеры новых сочинений, выступления выдающихся исполнителей и знакомство с новыми именами; слушатели открыли для себя древние музыкальные инструменты и образцы музыкального наследия Европы, а также Азии, Ближнего и Дальнего Востока. Этот путь успешно продолжается во времени и пространстве, о чем убедительно свидетельствует программа нынешнего IV фестиваля, который остается верен себе, исполнителям и слушателям.

В добрый путь!

The second part of the festival showcases the best achievements of European culture, primarily Austrian-German and Italian, though not neglecting Asia. The Munich Chamber Orchestra will play compositions of Mendelssohn and the Romanian Concerto of Gyorgy Ligeti, a representative of the European avant-garde, as well as Chamber Symphony of Isang Yun, a Korean-born German composer. Pianist Pierre-Laurent Aimard, who included compositions of Johann Sebastian Bach in his repertoire several years ago, will present his interpretation of Bach's *Goldberg Variations* and 12 etudes of Claude Debussy. His colleague Gerhard Oppitz will play compositions of Schumann and Schubert as well as Sonata No.2 of Japanese composer Saburo Moroi; the composer did a lot in his attempt to merge two centuries-long traditions of Japan and Germany.

Music of Handel will be presented by conductor Fabio Ciofini, singer Roberta Invernizzi and ensemble Accademia Hermans. The level of these performers, still unknown to many music lovers in Russia, is well demonstrated by the fact that a week later they are going to repeat their performance at the Wigmore Hall (London), one of the world's best chamber halls. On October 13, the festival will close with the world premiere UR of contemporary Italian composer Ivan Fedele; Gerhard Oppitz will play Brahms' Piano Concerto No. 2. The final highlight of the program is Vaughan Williams' *Toward the Unknown Region* for chorus and orchestra; the name of the composition not only resonates with the name of one of the movements of Fedele's new composition – *Toward Unknown Heights*, but also can be associated with the motto of the festival.

As usual, Eurasia goes beyond the concert program and venues; the audience can meet many performers in an informal environment, ask questions, get autographs, and get a close-up look at exotic instruments of the musicians of the Sheikh Hamed Dawood Group. Gabriel Prokofiev and Ivan Fedele will meet with young musicians and students of music schools of Ekaterinburg; the Yeltsin Center will host a movie night: The program includes the film about life and work of Gerhard Oppitz as well as recorded concerts of the previous Eurasia festivals (the recordings were prepared by the Virtual Concert Hall of the Sverdlovsk Philharmonic).

Over six years of its existence, the Eurasia International Music Festival has come a long way: a wide audience as well as a Russian and international community of professionals was introduced to the vibrant palette of the musical landscape of Europe and Asia. It was the way of discoveries: premieres of new compositions, performances of outstanding musicians, new names and unknown musical instruments, a journey into musical heritage of Europe, Asia, Middle and Far East. The journey goes on through time and space, and it is proved by the program of the 4th Festival, which remains true to itself, performers and audiences.

Enjoy your journey!



6.10

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Уральский академический филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Дмитрий Лисс
Фортепианный дуэт: Андреас Грау и Гётц Шумахер, Германия
Диджей Mr Switch, Великобритания

Дебюсси. «Море»
Такемitsu. «Quotation of Dream» («Цитирование мечты»)
С. Прокофьев. Скифская сюита («Ала и Лоллий»)
Г. Прокофьев. Концерт № 1 для «вертушек» с оркестром
(российская премьера)

FESTIVAL OPENING

Ural Philharmonic Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor – Dmitry Liss
Piano Duo: Andreas Grau and Gotz Schumacher, Germany
DJ Mr Switch, United Kingdom

Debussy. *La Mer (The Sea)*
Takemitsu. *Quotation of Dream (Say Sea, Take Me!)*
S. Prokofiev. *Scythian Suite (Ala i Lolli)*
G. Prokofiev. Concerto No. 1 for turntables and orchestra
(Russian premiere)



КЛОД ДЕБЮССИ (1862–1918)

Десятилетним мальчиком Клод Дебюсси поступил в Парижскую консерваторию. Успешными были его занятия по композиции у Э. Гиро и по фортепиано у А. Мармонтеля. Свой композиторский успех он укрепил, выиграв Римскую премию. Вернувшись в Париж, Дебюсси сблизился с кружком поэтов-символистов во главе с С. Малларме, и сам начал выступать в периодической печати с остроумными рецензиями. Познакомился с Э. Сати и более 20 лет поддерживал с ним дружеские отношения. В 1908 году «Клод Французский» дебютировал как дирижер с симфоническими эскизами «Море». В 1913 году труппа Дягилева исполнила балет Дебюсси «Игры», а сам композитор побывал на гастролях в Петербурге. Бурная творческая деятельность позднего периода была временно приостановлена Первой мировой войной, но уже в 1915 году появились его многочисленные фортепианные произведения. До конца жизни (он умер 26 марта 1918 года во время бомбардировки Парижа), несмотря на тяжелую болезнь, Дебюсси не прекращает своих творческих поисков. Он находит новые темы и сюжеты, обращаясь к традиционным жанрам, своеобразно их преломляет. Именно в фортепианной музыке последних лет сконцентрированы самые характерные и типичные стороны художественного мировоззрения, творческого метода и стиля композитора.

CLAUDE DEBUSSY (1862–1918)

At the age of ten Debussy enrolled in the Conservatoire de Paris. He learned much from his study of composition with Ernest Guiraud and piano with Antoine Francois Marmontel. His success as a composer got an additional boost when he won the Prix de Rome, but he later abandoned the accompanying scholarship and other perks, preferring the freedom to create in his own style. Upon his return to Paris, Debussy grew close to a circle of symbolist poets led by Stephane Mallarme and the press began publishing his own sharp-witted musical critiques. Debussy was introduced to Erik Satie at this time, and the two remained good friends for over 20 years. In 1908 Debussy had his conducting debut, directing the performance of his symphonic sketches, *La Mer*. He was also engaged to conduct his own compositions in England, Italy, and Russia. In 1913, Sergei Diaghilev's troupe performed Debussy's ballet, *Jeux*, and the composer himself went on a concert tour of St. Petersburg. The frenzied creative activity of his later period was halted for a time by WWI, but by 1915 he had begun to publish his many compositions for the piano. Until the end of his life (he died in the shelling of Paris on March 26, 1918), despite serious illness, Debussy's creative explorations continued. He sought out new themes and subjects, with a nod to traditional genres but always adding his own twist.

«Море», три симфонических эскиза, L 109 (1905)

1. От зари до полудня на море
2. Игра волн
3. Разговор ветра с морем

С морем у Дебюсси были связаны «бесчисленные воспоминания». Он любил Средиземное море в детстве, восторгался Атлантическим океаном и Ла Маншем на протяжении всей жизни, и уже смертельно больной, в 1917 году, восклицал: «Море — это все, что есть наиболее музыкального...».

Сочинение «Моря» шло под шум волн, в радостном ощущении начала нового этапа жизни: в конце 1903 года композитор познакомился с Эммой Моиз, певицей-любительницей. В июле следующего года они покинули Париж и провели счастливые месяцы на берегах Атлантики и Ла Манша. «Море отнеслось ко мне очень хорошо, — писал Дебюсси с острова Джерси, — оно показало мне все свои одежды!».

«Море», самое крупное из оркестровых сочинений Дебюсси, обозначено им как «три симфонических эскиза», что указывает на свойственную композитору связь музыки с живописью. Оно стало дирижерским дебютом Дебюсси в «Концертах Колонны». После его премьеры состоялась свадьба Дебюсси и Эммы, которой «Море» посвящено.

La Mer (The Sea), three symphonic sketches for orchestra, L 109 (1905)

1. From dawn to noon on the sea
2. Play of the Waves
3. Dialogue of the wind and the sea

Claude Debussy had "innumerable memories of the sea". He developed his love of the sea beginning with his childhood visits to the Mediterranean; he admired the Atlantic Ocean and the English Channel all his life; in 1917, being death sick, he exclaimed: "Listen to the sea, it is the most musical of things..."

He composed *La Mer*, listening to the sound of waves, in anticipation of the beginning of a new period in his life: At the end of 1903 the composer met Emma Bardac (nee Moyse), an amateur singer. In July of the next year they left Paris and spent happy months at the Atlantic Ocean and the English Channel. "The sea has behaved beautifully towards me and shown me all her guises," Debussy wrote from the Island of Jersey.

La Mer, the most fundamental of his orchestral compositions, is defined by him as "three symphonic sketches", thus emphasizing the relationship between music and visual arts. Its performance was a conducting debut of Debussy at the Concerts Colonne. Its premiere was followed by the wedding of Debussy and Emma who *La Mer* was dedicated to.



ТОРУ ТАКЕМИЦУ (1930–1996)

Один из крупнейших японских композиторов XX века. Первый, по словам Сейджи Озавы, «писавший для мировой аудитории». В своей музыке соединил европейскую технику сочинения с национальными корнями: «Я хотел бы развиваться в двух направлениях сразу: как японец относительно традиции, и как западный житель относительно новшества».

Тору Такемицу родился в Токио. Его детство совпало с войной между Японией и США. Ребенком, он мечтал научиться играть на фортепиано, но семья Такемицу была слишком бедна, чтобы приобрести инструмент. Когда же это случилось, музыкант-самоучка начал сочинять музыку. Не имея классического музыкального образования, он воспринимал ее по-особому, и позже его понимание развилось до концепции «музыки как части природы и вселенной, которая постоянно окружает нас».

Огромное влияние на Такемицу оказала западная музыка Дж. Кейджа, О. Мессиана, К. Штокхаузена. Такемицу был лидером объединения «Jikken Kobo», где формировались взгляды на творчество, а молодые композиторы и музыканты обменивались идеями. Он был знаком с западной прогрессивной современной классической музыкой, ее тенденциями и деятелями, сам сочинял произведения в стиле конкретной музыки. Увлечение традиционной японской музыкой пришло намного позже.

Награжден Премией Италии (1958), Гравемейера (1994), Гленна Гульда (1996, посмертно). Кавалер Ордена искусств и литературы (1985). Такемицу издал около двадцати книг. Его знают как автора музыки к более чем 90 фильмам.

TORU TAKEMITSU (1930–1996)

Conductor Seiji Ozawa says about Toru Takemitsu: "He is the first Japanese composer to write for a world audience." He is one of the greatest Japanese composers of the 20th century. He combined Western compositional technique and traditional Japanese music: "I would like to develop in two directions at once, as a Japanese in tradition and as a Westerner in innovation."

Toru Takemitsu was born in Tokyo. His childhood years were influenced by the war between Japan and the United States.

When a child, he wanted to learn to play the piano, but his family was too poor to afford an instrument. Takemitsu began composing as a teenager. Having no formal training in music, he perceived it in his own special way; later, his perception developed into the idea of "music as part of nature and the universe that is always around us."

Takemitsu was influenced greatly by John Cage, Olivier Messiaen, and Karlheinz Stockhausen. Takemitsu was a co-founder of Jikken-kobo, an experimental workshop where young composers and musicians formed their artistic views and exchanged their ideas. He was knowledgeable of Western avant-garde music, its trends and representatives; he used the avant-garde style in his compositions. His interest in traditional Japanese music came much later.

Takemitsu's awards are: The Order of Arts and Letters (1985), the Prix Italia (1958), the Grawemeyer Award for Music Composition (1994), the Glenn Gould Prize (1996, posthumously).

Toru Takemitsu published twenty books and scored over ninety films.

«Quotation of Dream» («Цитирование мечты») для 2 фортепиано и оркестра (1991)

Это произведение представляет Такемицу если не последователем позднего Дебюсси, то, по крайней мере, продолжателем идей музыкального импрессионизма. Эти параллели усиливают прямые цитаты из «Моря» — симфонических эскизов Дебюсси, которые служат важными драматургическими ориентирами сочинения. К ним же отсылает и подзаголовок — «Возьми меня, о море» — последняя строка стихотворения американской поэтессы Эмили Дикинсон.

Quotation of Dream (Say Sea, Take Me!) for 2 pianos and orchestra (1991)

The composition shows Takemitsu, if not particularly as a descendant of late Debussy, but at least as a successor to the ideas of musical impressionism. *Quotation of Dream* is interwoven with a series of direct quotations from Debussy's *La Mer*, which serve as crucial landmarks in its formal drama. *La Mer* is echoed in the subtitle — *Say sea, take me!* — the last line of the poem by the American poet Emily Dickinson.

Сам композитор называл свое произведение «шизофренической эклектикой». В нем сильны внешние импульсы, открывающие путь в подсознание. Наряду со своим авторским взглядом, Такемицу предлагает другой, принятый им. «Цитирование мечты» осуществляют светящиеся тембры, туманные очертания, эмоциональные всплески, вместе с метафорой «Моря» вписанные в выверенную структуру. Опираясь на труды Такемицу, в сочинении можно выделить три метафоры: сон, наполненный странными свободными ассоциациями, «японские сады», где свобода ландшафта тщательно сбалансирована, и разбитое зеркало, интегрирующее западные и восточные элементы в неоднозначное целое.

Toru Takemitsu himself describes *Quotation of Dream* as "schizo-eclectic." It is full of external impulses opening the way into the subconscious mind. Bright tone colors, obscure outlines, emotional outbursts, together with the sea metaphor, are entwined in spacious, carefully balanced structure of the composition.

Three metaphors taken from Takemitsu's writings serve to delimit a number of different layers at which we might perceive the work. We might hear it as a "dream", perceptually immediate and built around bizarre free associations; as a Japanese "stroll garden", where elements recur in ways which seem free but are actually carefully balanced; or as a fractured "mirror" integrating Western and Japanese elements into an ambiguous, unstable whole.



СЕРГЕЙ ПРОКОФЬЕВ (1891–1953)

В 13 лет Сергей Прокофьев поступил в Петербургскую консерваторию, представив комиссии четыре оперы, две сонаты, симфонию и фортепианные пьесы. Среди его педагогов — Н. Римский-Корсаков и А. Лядов.

В 1914 году в Лондоне познакомился с С. Дягилевым, завязав с ним многолетнее сотрудничество. В 1918 году выехал в США, в 1920–30-х годах активно гастролировал в Америке и Европе как пианист, исполняя преимущественно собственные сочинения.

В 1927 и 1929 годах с огромным успехом выступал в Советском Союзе. В 1930–40-е годы его музыку исполняют лучшие советские музыканты: Н. Голованов, Э. Гилельс, В. Софроницкий, С. Рихтер, Д. Ойстрах. В 1936 году окончательно переехал в СССР и обосновался в Москве. В 1948 году был подвергнут резкой критике за «формализм», а ряд его сочинений был запрещен к исполнению. Последние годы провел на даче в поселке Николина Гора, продолжая непрерывно сочинять. Вошел в историю как ярчайший носитель и новатор русской национальной традиции в мировой классической музыке.

SERGEY PROKOFIEV (1891–1953)

At the age of 13, Sergei Prokofiev became a student of Petersburg Conservatory, having submitted four operas, two sonatas, a symphony, and piano pieces. His teachers were N. Rimsky-Korsakov and A. Lyadov.

In 1914, in London he met S. Diaghilev and his years-long cooperation with the famous impresario began. In 1918, having started concert tours outside Russia, he moved in the USA. In the 1920s–30s, he, as a pianist, gave a lot of concerts in America and Europe, playing mostly his own music.

In 1927 and 1929, his concerts were a resounding success in the Soviet Union. In the 1930s–40s, his music was played by the best Soviet musicians: Nikolai Golovanov, Emil Gilels, Vladimir Sofronitsky, Sviatoslav Richter, and David Oistrakh. In 1936, he finally returned to the Soviet Union and settled in Moscow. In 1948, he was criticized for "anti-democratic formalism", and a number of his compositions were banned. He spent his last years at his dacha at Nikolina Gora, never stopping composing. He went down in history as the most influential promoter of the Russian national tradition in the world classical music.

Скифская сюита («Ала и Лоллий») для большого оркестра, оп. 20 (1915)

1. Поклонение Велесу и Але
2. Чужбог и пляска нечисти
3. Ночь
4. Поход Лоллия и шествие Солнца

После успеха балета Стравинского «Весна священная», Сергей Дягилев хотел вновь потрясти парижскую публику. Рассчитывая на скандальный успех очередного балета, знаменитый impresario остановил свой выбор на молодом авторе, недавнем выпускнике консерватории Сергее Прокофьеве, и при этом решил не отпускать «счастливой» темы языческой Руси.

За либретто Прокофьев обратился к поэту Сергею Городецкому. Тот «откопал несколько удачных скифских образов» и поместил их в такой сюжет: злой Чужбог похищает светлую богиню Алу, с ним вступает в борьбу скифский богатырь Лоллий, а помогает ему в этом бог солнца Велес.

Написанная Прокофьевым музыка показалась Дягилеву малоинтересной, и балет «Ала и Лоллий» так и не был поставлен. Тогда Прокофьев пересмотрел партитуру, исключил несколько фрагментов и составил оркестровую сюиту в четырех частях. Так появилась «Скифская сюита». В первой ее части во всей красе предстает «варварская эпоха», которая пугает диссонансами и жестким ритмом, но увлекает эпической мощью. Враждебные образы Чужбога и его свиты сосредоточены во второй части, третья рисует трепетную картину ночи. Четвертая, по выражению Асафьева, — «буйная воля, жажда жизни» и радость победы Велеса.

Первое исполнение «Скифской сюиты» состоялось в 1916 году в Петербурге, расколов публику на два лагеря — ярых противников и дальновидных сторонников.

Scythian Suite (*Ala i Lolly*) for Large Orchestra, Op. 20 (1915)

1. Adoration of Veless and Ala
2. The Enemy of God and the Dance of the Spirits
3. Night
4. Lolly's Departure and the Sun's Procession

After the success of Igor Stravinsky's ballet *The Rite of Spring*, Sergei Diaghilev wanted to impress the Parisian audience another time. Looking forward to success de scandale of another ballet, the renowned impresario opted for the young author, the recent conservatory graduate Sergei Prokofiev, while staying loyal to the "lucky" theme of pagan Russia.

Prokofiev asked Russian poet Sergey Gorodetsky to write a scenario. Gorodetsky "dug out several good Scythian characters" and put them in a story: the cruel Enemy God kidnaps the fair-faced goddess Ala; the Scythian hero-knight (bogatyr) Lolly fights, and Veles, the God of Sun, helps him to win the fight.

The music written by Prokofiev did not impress Diaghilev, and the idea of the ballet production (*Ala and Lolly*) was given up. Later, Prokofiev revised the score, removed several fragments and re-arranged it into an orchestral suite consisting of four movements. The previous name was changed into the Scythian Suite.

The first movement gives a picture of the "barbarian time" with its scary dissonances and rigid rhythm, though its epic strength is still fascinating. The dark energy of the Enemy God and his party is concentrated in the second movement; the third movement portrays an exciting picture of night. The fourth movement comes as unlimited love for freedom, zest for life, and victorious triumph of Veles.

The first performance of the Scythian Suite conducted by the composer took place in Petersburg in 1916, polarizing the audience into fervent opponents and far-sighted advocates.



ГАБРИЭЛЬ ПРОКОФЬЕВ (р. 1975)

Внук композитора Сергея Прокофьева, сын художника Олега Прокофьева. Британский композитор, продюсер, диджей.

Характерное звучание его сочинений сформировалось под влиянием опыта работы со стилями хип-хоп, грайм и электронной музыки, а также занятий электроакустической музыкой во время учебы в Йоркском и Бирмингемском университетах.

Среди его произведений — разностилевой «оркестровый ремикс» Девятой симфонии Бетховена, Струнный квартет № 3, Концерт для бас-барабана с оркестром, Концерт для трубы, ударных, «вертушек» и оркестра, «Dial 1-900 Mix-A-Lot» для оркестра, Концерт для скрипки с оркестром.

Одной из самых больших творческих удач Прокофьева стал Концерт для «вертушек» с оркестром. Произведение было одобрено критиками, а телеканал BBC не только его транслировал, но и выбрал в проект «Десять пьес для детей» для обязательного прослушивания в средней школе (2015).

В 2016 году Филармонический оркестр Неаполя под управлением Андрея Бореико и альт-саксофонист Брэнфорд Марсалис представили премьеру Концерта для саксофона с оркестром, написанного по заказу коллектива.

GABRIEL PROKOFIEV (b. 1975)

G. Prokofiev is grandson of composer Sergei Prokofiev and son of the artist Oleg Prokofiev. He is a British composer, producer, and DJ.

The signature sound of his compositions has been influenced by his forays into hip-hop, grime, and electronic music, as well as his work in electro-acoustic music while studying at the Universities of York and Birmingham.

His compositions include a poly-stylistic "orchestral remix" of Beethoven's *Ninth Symphony*, as well as his String Quartet No. 3, Concerto for Bass Drum & Orchestra, Concerto for Trumpet, Percussion, Turntables and Orchestra, the orchestral piece *Dial 1-900 Mix-A-Lot*, and Concerto for Violin and Orchestra.

Prokofiev saw some of his greatest creative success with his Concerto for Turntables & Orchestra. The piece was lauded by critics, and BBC Television not only broadcast the performance, it was also chosen for inclusion in its *Ten Pieces* program, which is used to teach appreciation for classical music in British secondary schools (2015).

Prokofiev's Concerto for Saxophone and Orchestra, jointly commissioned by the Naples Philharmonic and the Detroit Symphony, premiered in 2016 (music director — A. Boreyko and soloist — B. Marsalis). The composer is currently working on Concerto No. 2 for Turntables and Orchestra.

Концерт № 1 для «вертушек» с оркестром (2011)

- I. Мрачный глаз (строго, темно и жестко)
- II. Irreguluv (Adagietto)
- III. Мальмо (Largo pesante — ощущение хип-хопа, жестко)
- IV. Meditnow (Andante misterioso)
- V. Снегонад (Allegro gavotte)

Произведение написано в 2006 году по заказу Уилла Дутты из компании «Chimera Productions» и впервые исполнено DJ Йодой и камерным «Heritage Orchestra». В 2011 году по заказу Национального молодежного оркестра Великобритании была создана версия для большого симфонического оркестра — этой премьерой в Бирмингеме дирижировал В. Юровский, солировал DJ Mr Switch.

Композитор предположил своему новаторскому произведению обширную аннотацию: «Когда Уилл Дутта обратился ко мне с идеей написать концерт для диджея, моя первая реакция была отрицательной. «Вертушка» всегда была инструментом хип-хопа и танцевальной музыки и, несмотря на ее невероятный выразительный потенциал, никогда прежде не входила в мир классики. Возможно ли, чтобы инструмент, который впервые зазвучал на уличных вечеринках в Бронксе, стал работать в контексте такой классической формы, как концерт? Но ведь в хип-хопе часто с большим успехом используются оркестровые звуки и сэмплы, так почему бы не попробовать сделать это в обратном направлении? Кроме того, опытный диджей может дать такой широкий спектр звуков, что так или иначе ему можно найти место в оркестре. А испытывая интерес к современным уличным музыкальным стилям, я знал, что смогу ввести определенные ритмы и музыкальные идеи в произведение, которое бы объединило мир диджея и мир оркестра (в этом концерте вы можете услышать барабанные паттерны хип-хопа, биты реггетона, грайма и даже диско-хауса).

Сочиняя, я черпал вдохновение в самом инструменте — диджейской «вертушке» — и исследовал основные диджейские приемы: каждая часть сосредоточена на какой-то определенной технике».

Произведение исполнялось различными диджеями, но самым известным солистом является Mr Switch, сыгравший его более 40 раз в пяти странах мира. И Концерт, и его виртуозное исполнение всегда восторженно встречали и поклонники, и музыкальные критики.

Concerto No. 1 for turntables and orchestra (2011)

- I. Grim Eye (Stark, dark & tough)
- II. Irreguluv (Adagietto)
- III. Мальмо (Largo pesante — hi-hop feel, tough)
- IV. Meditnow (Andante misterioso)
- V. Snow Time (Allegro gavotte)

The composition was commissioned by W. Dutta (Chimera Productions); its first performance was given by DJ Yoda and the Heritage Orchestra. The version for expanded orchestra was commissioned by the National Youth Orchestra of Great Britain in 2011. The Orchestra premiered this version in Birmingham, with V. Jurowski as conductor and DJ Switch as soloist.

The composer wrote a detailed preface for his innovative composition: "When Will Dutta first approached me with the idea of composing a "concerto" for DJ, my immediate reaction was negative.

That instrument (the turntable) has somehow stayed within the world of hip-hop and dance, never venturing into the classical world, despite the incredible expressive potential it has. So could it be possible that this instrument that first came to life at Block Parties in the Bronx bring that expressivity? But, seeing as it was developed for hip-hop music, would it work in the context of a classical form such as a concerto? Well, hip-hop music has frequently sampled orchestral sounds and textures with great success, so why not the other way round? Plus, an experienced DJ can produce such a wide range of sounds that it must be possible for them to sit within the orchestra in some way. Furthermore, as a composer I have a genuine interest in contemporary urban music styles such as hip-hop, so I knew that I can incorporate certain rhythms and musical ideas into the work that can bring the world of the DJ and the world of the orchestra closer together. (In this concerto you can hear traces of hip-hop drum patterns, a Reggaeton beat, Grime, and even disco-house.)

The central inspiration guiding the composition of this work was of course the instrument itself, the Turntable. I decided that the concerto would aim to explore all the main DJing techniques, with each movement focusing on a certain technique."

The composition was performed by different DJs, but Mr. Switch is the most famous soloist; he has performed it more than 40 times in five countries of the world. Both the Concerto and its virtuosic performance always receive enthusiastic responses from audiences and music critics.

7.10



КИТАЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЕКТ

Ансамбль «Диалог»:

Линлин Юй (пипа), Швейцария–Китай,
Марек Пасечный (гитара), Польша,
Георгий Гусев (виолончель), Россия–США,
Кристоф Катремер (скрипка), Франция,
Жан-Батист Наварро (скрипка), Франция,
Жан-Филипп Морель (альт), Франция,
Ноз Наторп (виолончель), Франция
Струнная группа Уральского академического
филармонического оркестра
Дирижер – Дмитрий Лисс

«На Великой стене», традиционная китайская музыка
для пипы соло (две части)

Пасечный. Вариации «Вишневый цвет»,
«Polish impressions» (российские премьеры)

«Засада», традиционная китайская мелодия
(обработка для пипы и виолончели Г. Гусева)

«Цветы в весенней реке лунной ночью»,
традиционная китайская мелодия

(обработка Чжисюань Куна) (российская премьера)

Чайковский–Юй Тао. «Воспоминания о дорогом месте»
(европейская премьера)

Дональд Юй. «Мгновенная остановка»

(мировая премьера)

Бун-Чинг Лам. «Подобно дождю» (мировая премьера)

Мюллер. «Звучащие пейзажи» (мировая премьера)

Тан Дун. Концерт для пипы и струнного оркестра

CHINESE-EUROPEAN PROJECT

Dialog Ensemble:

Lingling Yu (pipa), Switzerland–China,
Marek Pasieczny (guitar), Poland,
Georgy Gusev (cello), Russia–United States,
Christophe Quatremer (violin), France,
Jean-Baptiste Navarro (violin), France,
Jean-Philippe Morel (viola), France,
Noe Natorp (cello), France
The string group of Ural Philharmonic Orchestra
Conductor – Dmitry Liss

Sai shang qu (Song of border), ancient pipa music
(two movements)

Pasieczny. Variations *Sakura No Hana*, *Polish impressions*
(Russian premieres)

Ambush, ancient pipa music and improvisation
(adaptation for pipa and cello by G. Gusev)

Moonlit Night on the Spring River, ancient music
(adaptation by Kong Zhixuan) (Russian premiere)

Tchaikovsky–Yu Tao. *Souvenir d'un lieu cher*
(European premiere)

Donald Yu. *Momentary suspension*
(world premiere)

Bun-Ching Lam. ...*Like Rain*
(world premiere)

Fabian Muller. *Sounding Landscapes*
(world premiere)

Tan Dun. Concerto for pipa and string orchestra

Association
Suisse des Musiciens

CONVULSION DE
PLUPLINGE



МАРЕК ПАСЕЧНЫЙ (р. 1980)

Польский гитарист и композитор, выпускник Музыкальной академии во Вроцлаве и Королевской шотландской академии. Лауреат многих международных конкурсов. С успехом выступает в странах Азии, Европы, Южной Африки, в Австралии и Новой Зеландии. В настоящее время живет в Британии. Его сочинения исполнялись в Зале имени Лютославского в Варшаве, Королевском Альберт-холле и Вигмор-холле в Лондоне, Карнеги-холле в Нью-Йорке.

MAREK PASIECZNY (b. 1980)

A Polish guitarist and composer, Marek Pasieczny, is a graduate of the Academy of Music in Wrocław and the Royal Conservatoire of Scotland. Winner of many international competitions, he has had success performing in countries in Asia, Europe, Australia, New Zealand, and South Africa. His compositions have been performed at the Lutoslawski's Hall in Warsaw, the Royal Albert Hall and Wigmore Hall in London, and Carnegie Hall in New York. He currently lives in Britain.

Вариации «Sakura No Hana» («Вишневый цвет») для пипы и гитары (2012)

Первоначально вариации были написаны для двух гитар по заказу немецко-швейцарского дуэта «Joncol». Позднее автор создал версию для другого состава: «Сакура» — традиционная японская народная песня, в которой поется о цветении вишни весной. Она была популярной городской мелодией эпохи Эдо (начало XVII — середина XIX веков), позднее была адаптирована для студентов, начинающих осваивать традиционный струнный инструмент кото, и опубликована в конце XIX века. Мелодия песни базируется на пяти звуках, формирующих пентатонный звукоряд, характерный для традиционной японской музыки. Вариации основаны на этой мелодии. Используя расширенные техники игры на классической гитаре, я попытался как можно ближе подражать японскому кото. Это версия для пипы и гитары» (М. Пасечный).

Variations *Sakura No Hana* for pipa and guitar (2012)

Variations of *Sakura No Hana* were originally written for two guitars, commissioned by the German-Swiss Duo Joncol. Later the author created another version: "*Sakura* is a traditional Japanese folk song that depicts the season of cherry blossoms during spring. It was a popular, urban melody of the Edo Period, defined as time from beginning of the seventeenth century to the middle of the nineteenth. The song was later adopted for use by beginner students learning the *Koto* (a traditional string instrument), and was published at the end of the nineteenth century. This set of variations is based on this melody. *Sakura No Hana* Variations is based entirely on five notes (A, B, C, E, and F) forming a pentatonic scale that is commonly used in traditional Japanese musics. In using extended techniques on the classical guitar, I tried to imitate as closely as possible the Japanese Koto. This is version for pipa and guitar" (M. Pasieczny).

«Polish impressions» («Польские впечатления») для пипы и гитары (2014)

8. Роша
9. Молча сгущаются сумерки
10. Эй, из Кракова еду
4. Едут гости, едут

Цикл из 12 миниатюр, основанных на польских народных мелодиях. Несложные с технической точки зрения, пьесы богаты в образном, гармоническом и стилистическом плане. «В отличие от многих моих предыдущих композиций, вдохновленных забытым фольклором, в основе «Польских впечатлений» лежат самые известные и узнаваемые польские мелодии, например, «Красное яблочко», «В кирпичном подвале», «Молча сгущаются сумерки», «Умер, Мачек, умер»» (М. Пасечный).

Polish impressions for pipa and guitar (2014)

8. The Grove
9. The Dusk Falls Silently
10. Hey, I Come From Cracov
4. The Guests are Coming, They're Coming

Polish Impressions is a cycle of 12 miniatures based on Polish folk melodies. Simple from a technical standpoint, the pieces are rich in figurative, harmonic and stylistic terms. "Unlike many of my previous compositions, inspired by forgotten folklore, at the heart of *Polish Impressions* lie some of the most famous and recognizable Polish tunes, such as *Red Apple*, *In the Brick Basement*, *The Dusk Falls Silently*, and *Died, Maciek has Died*" (M. Pasieczny).

ЧЖИСЮАНЬ КУН

«Цветы в весенней реке лунной ночью», традиционная китайская мелодия (обработка Чжисюань Куна, 2017)

Чжисюань Кун родился в городе Янчжоу (Китай). В настоящее время получает докторскую степень по композиции в Шанхайской консерватории. Лауреат национальных и международных конкурсов. Сотрудничал с оркестрами и ансамблями китайских народных инструментов. Исследует традиционную китайскую культуру, привнося в нее дух современности. «Я добавил в сочинение звучание струнного квартета, чтобы создать пространство для пипы. Это попытка адаптировать звучание народной песни к эстетике современной музыки».

KONG ZHIXUAN

Xun Yang Ye Yue (Moonlit Night on the Spring River), ancient music (adaptation by Kong Zhixuan, 2017)

Kong Zhixuan born in Yangzhou, China, Zhixuan is currently obtaining his doctorate in Composition at the Shanghai Conservatory of Music. He has collaborated with orchestras and ensembles of Chinese folk instruments, and is a laureate of national and international competitions. Explores the traditional Chinese culture, imbuing it with the spirit of modernity. "I added the string quartet to create a space for the pipa. It was an attempt to adapt the folk song sound to the aesthetics of contemporary music."



ЮЙ ТАО (р. 1981)

Пётр Чайковский (1840–1893)
«Воспоминания о дорогом месте» для скрипки
и фортепиано, оп. 42 (1878; обработка Юй Тао, 2013)

1. Размышление
2. Скерцо
3. Мелодия

Юй Тао родилась в Пекине, в настоящее время живет во Франции. Изучала композицию, а также электро-акустическую музыку в Пекинской центральной и Женевской консерваториях и Институте исследования акустики и музыки в Париже (IRCAM) во Франции. Является одним из самых продуктивных композиторов нового поколения в Китае. Ее произведения исполняются на родине, а также в Японии, Южной Корее, Польше, Швейцарии, Германии, Италии, Франции, Голландии, Австралии и США.

YU TAO (b. 1981)

Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)
Souvenir d'un lieu cher for violin and piano, Op. 42
(1878; adaptation by Yu Tao, 2013)

1. Meditation
2. Scherzo
3. Melodie

Yu Tao born in Beijing, Yu Tao now lives in France, where she attended the Institute for Research and Coordination in Acoustics and Music (IRCAM). She also studied composition and electro-acoustic music at the Central Beijing and Geneva conservatories. She is one of the most prolific composers of the new generation in China. Her works are performed in her homeland, as well as in Japan, South Korea, Poland, Switzerland, Germany, Italy, France, Holland, Australia, and the United States.



ДОНАЛЬД ЮЙ (р. 1980)

Родился в Гонконге. Композитор, пианист, музыковед. Автор нескольких сотен произведений в разных жанрах: от камерной музыки до опер и симфоний. Его музыка была представлена на международных фестивалях в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. Журнал «Fanfare Magazine» описывает его как «создателя очень личного смешения тонального и атонального, которое пропитано музыкальными красками и чертами его родной страны». Много пишет по заказу коллективов – хоров, оркестров, ансамблей разных стран.

DONALD YU (b. 1980)

Donald Yu is a composer, pianist and musicologist native of Hong Kong. He is the author of several hundred works in different genres, ranging from chamber music to operas and symphonies, which have been presented at international festivals in North and South America, Europe and Asia. Fanfare Magazine describes him as "the creator of a very personal intermixing of tonal and atonal, which is steeped in the musical colors and character of his native country." He often writes on commission for many groups, such as choirs, orchestras, and ensembles of different countries.

«Momentary suspension» («Мгновенная остановка»)
для пипы и струнного квартета (2016)

Произведение вдохновлено серией картин, написанных современным китайским художником Ле Го. Его работы можно охарактеризовать как прерванные драматические жесты, они отражают сознательные и бессознательные эмоции и чувства художника.

Momentary suspension
for pipa and string quartet (2016)

This work was inspired by the series of paintings drawn by the contemporary Chinese artist Le Guo. This piece can be described as shortened dramatic gestures, which reflect the conscious and unconscious emotions and feelings of the artist.



БУН-ЧИНГ ЛАМ (р. 1954)

Родилась в Макао, является штатным композитором Оркестра Макао. Живет в двух городах — Париже и Нью-Йорке. Ее музыку называют «заманчиво экзотической» («New York Times») и «незабываемо красивой» («San Francisco Chronicle»). Она исполняется во всем мире известными музыкальными коллективами, включая Венский симфонический оркестр, на авторитетных фестивалях. Лам удостоена различных премий, среди которых высшая награда Международного конкурса композиторов в Шанхае.

BUN-CHING LAM (b. 1954)

While she lives in two cities, Paris and New York, Bun-Ching Lam was born in Macau and is the resident composer of the Macau Orchestra. Her music is called "alluringly exotic" (the New York Times) and "hauntingly attractive" (San Francisco Chronicle). It is performed by renowned orchestras worldwide, including the Vienna Symphony, at prestigious festivals. Lam has been honored with various awards, including the highest award of the Shanghai International Composers' Competition.

«...Like Rain» («...Подобно дождю») для пипы и струнного квартета (2017)

1. Туманный дождь
2. Внезапный дождь
3. Танец дождя
4. Изменчивый дождь
5. Печальный дождь
6. После дождя

Пьеса «...Подобно дождю» — третья в серии камерных произведений, вдохновленных явлениями природы. Ей предшествуют «...Подобно воде» и «...Подобно облакам». «...Подобно дождю» состоит из нескольких коротких фрагментов, в каждом из которых дождь выступает как метафора различных эмоций, передает настроение ностальгии, состояние эйфории или неистовства.

...Like Rain for pipa and string quartet (2017)

1. Misty Rain
2. Abrupt Rain
3. Rian Dance
4. Floating Rain
5. Sad Rain
6. After the Rian

The piece ...Like Rain is the third in a series of chamber works inspired by the phenomena of nature. It is preceded by the compositions ...Like Water and ...Like Clouds. ...Like Rain consists of several short fragments, in each of which rain acts as a metaphor for various emotions. It conveys a mood of nostalgia, in a state of euphoria or frenzy.



ФАБИАН МЮЛЛЕР (р. 1964)

Начинал музыкальную карьеру как виолончелист, затем сосредоточился на сочинении музыки. Его произведениями дирижировали А. Бореико, Д. Зинман, А. Нелсон, сэр Р. Норрингтон, К. Хогвуд в престижных залах мира, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке, Тонхалле в Цюрихе, Санкт-Петербургскую филармонию. Пишет по заказу Люцернского фестиваля, Музыкального фестиваля в Интерлакене и Международного фестиваля в Вестфолле. Музыка Мюллера записывали Лондонский и Королевский филармонические, Цюрихский камерный оркестры и берлинский «Петерсен-квартет».

FABIAN MULLER (b. 1964)

Born in 1964, Fabian Muller began his career as a cellist, then directed his focus to composing music. His works have been conducted by Andrey Boreyko, David Zinman, Andris Nelsons, Sir Roger Norrington, and Christopher Hogwood in prestigious musical halls worldwide, including Carnegie Hall in New York, the Tonhalle in Zurich, and the Saint Petersburg Philharmonic. He writes on commission for the Lucerne Festival, the Interlaken Music Festival, and the Vestfold International Festival. Muller's music has been recorded at the London and Royal Philharmonics, the Zurich Chamber Orchestra, and the Petersen Quartet, Berlin.

«Sounding Landscapes» («Звучащие пейзажи») для пипы и струнного квартета (2017)

Произведение вдохновлено захватывающими горными пейзажами Швейцарии. В его основе — швейцарская народная музыка, типичные танцевальные ритмы, а также мотивы «кюрайен» (региональный вариант йодля — особой манеры пения без слов). Сочинение также содержит отсылки к традиционной китайской музыке, становясь музыкальным «мостом» между Востоком и Западом.

Sounding Landscapes for pipa and string quartet (2017)

This piece is inspired by the spectacular mountain scenery of Switzerland. It is based on Swiss folk music, classic dance rhythms, as well as motifs of "kührreihen" (a regional form of yodeling). The composition also contains references to traditional Chinese music, becoming a musical "bridge" between the East and West.



ТАН ДУН (род. 1957)

Современный китайский и американский композитор и дирижер, обладатель премий «Грэмми» и «Оскар». Поле его творческой деятельности огромно: от классических произведений до мультимедийных работ. Он постоянно ищет новые жанры и средства выражения, объединяет западные и восточные традиции. Его произведения исполняются по всему миру ведущими оркестрами, звучат на оперных сценах, международных фестивалях, на радио и телевидении, записываются на студиях «Sony Classical», «Deutsche Grammophon», EMI, «Opus Arte» и «Naxos».

TAN DUN (born 1957)

A Grammy and Oscar award winner, Tan Dun, born in 1957, is a modern Chinese and American composer and conductor. The scope of his creative work is vast: from classical pieces to multimedia works. He is constantly looking for new genres and means of expression, in which he combines Western and Eastern traditions. His works are performed by leading orchestras around the world and can be heard on opera stages, at international festivals, on radio and television, and are recorded at the studios of Sony Classical, Deutsche Grammophon, EMI, Opus Arte and Naxos.

Концерт для пипы и струнного оркестра (1999)

1. Andante molto
2. Allegro
3. Adagio
4. Allegro vivace

Концерт переработан из написанного ранее популярного произведения «Ghost Opera» для струнного квартета и пипы. Композитор поясняет, что эта музыка — «отражение человеческой духовности, которая слишком часто сегодня бывает похоронена под грузом урбанистической культуры и новейших технологий. В произведении заложен межвременной, межкультурный диалог, затрагивающий прошлое, настоящее, будущее и вечное». В нем сочетаются традиции европейского классического концерта и китайской народной культуры. Солирующим выбран популярный китайский струнный инструмент пипа, играющий важную роль в китайской музыке.

Concerto for pipa and string orchestra (1999)

- I. Andante molto
- II. Allegro
- III. Adagio
- IV. Allegro vivace

This concerto has been reworked from the popular piece, *Ghost Opera*, previously written by Tan Dun for string quartet and pipa. The composer explains that the music is "a reflection of human spirituality, which today too often happens to be buried under the weight of urban culture and the latest technology. The composition contains an intertemporal and intercultural dialogue that touches upon the past, present, future and eternal." This work combines the traditions of the European classical concerto and Chinese folk culture. For the solo, a popular Chinese stringed instrument was chosen, the pipa, which plays a significant role in Chinese music.

НЕКЛАССИЧЕСКАЯ НОЧЬ

Композитор и диджей Габриэль Прокофьев, Великобритания
 Диджей Mr Switch, Великобритания
 Наталья Кабилова (виолончель)
 Струнный квартет УАФО:
 Елена Лацук (скрипка), Юлия Максимова (скрипка),
 Евгений Железняков (альт), Алексей Кудинов (виолончель)

Г. Прокофьев. Струнный квартет № 1.
 «Мультитреки виолончели»
 Ремиксы сочинений Г. Прокофьева
 DJ-сеты

NONCLASSICAL NIGHT

Gabriel Prokofiev, composer and DJ, United Kingdom
 DJ Mr Switch, United Kingdom
 Natalia Kabilkova (cello)
 The Sverdlovsk Philharmonic String Quartet:
 Elena Latsuk (violin), Yulia Maksimova (violin),
 Evgeny Zheleznyakov (viola), Aleksey Kudinov (cello)

G. Prokofiev. String Quartet No. 1.
Cello Multitracks
 Remixes of G. Prokofiev's compositions
 DJ sets



НЕКЛАССИЧЕСКАЯ НОЧЬ

В 2004 году Габриэль Прокофьев основал лейбл «Nonclassical» и придумал формат одноименной клубной ночи, чтобы позволить современной классической музыке вырваться за рамки традиционных концертных залов.

Nonclassical Night пользуется огромным успехом. Интерес объясняется тем, что классическая и экспериментальная музыка представлены в атмосфере, в которой обычно живут рок и электроника: посетители располагаются в пабе, а диджеи и группы зачастую играют до утра.

«Клубная ночь Габриэля Прокофьева — это потрясающее мероприятие, которое полностью переворачивает представление о классической музыке», — пишет журнал «Time Out». «...Появилась новая музыкальная сцена, что позволяет с оптимизмом смотреть на будущее классической музыки», — вторит газета «The Times».

Аудитория клубной ночи — молодое поколение любителей музыки, которому интересны последние яркие нововведения. Но и скептики на этих вечеринках не могут остаться равнодушными. Мастерство исполнителей сводит слушателей с ума, позволяя заново открыть актуальность классической музыки.

Nonclassical Night в Доме печати — дебют проведения клубной ночи в Екатеринбурге. К Габриэлю Прокофьеву и диджею Mr Switch присоединятся артисты Уральского филармонического оркестра. В программе — сеты DJ Switch и DJ Прокофьева, а также оригинальные сочинения Г. Прокофьева.

NONCLASSICAL NIGHT

In 2004 Gabriel Prokofiev founded the Nonclassical record label and club night to let contemporary classical music break out of the constraints of the traditional classical concert hall.

The ringing success of Nonclassical Night stems from the fact that it presents classical as if it were rock or electronic music: DJs and bands play for an audience in a pub throughout the night.

"Gabriel Prokofiev's ace night that turns classical music on its head," writes Time Out Magazine. "...a new music scene is emerging ...conducive to optimism about the future of classical music," echoes The Times.

The club night audience represents a young generation of music lovers who are searching for the latest exciting developments in music. Even the most skeptical visitors to the club can't stay unmoved. Innovative and virtuosic classical musicians blow away audiences with their incredible musicianship and new compositions.

Nonclassical Night at the Press House is the first-time performance of the club night in Ekaterinburg. Gabriel Prokofiev and DJ Switch will work together with musicians of the Ural Philharmonic Orchestra. The program includes DJ sets by DJ Switch and Prokofiev as well as compositions of Gabriel Prokofiev.



ГАБРИЭЛЬ ПРОКОФЬЕВ
(стр. 17)

GABRIEL PROKOFIEV
(p. 17)

«Cello Multitracks» («Мультитреки виолончели»)
для виолончели соло и 8 мультитрековых виолончелей (2010)

1. Внешний пульсатор
2. Резкий драйвер
3. Плавный танец
4. Жесткое брэнчание

«Мультитреки виолончели» отражают интерес композитора к переплетению электронной танцевальной музыки и традиционных классических музыкальных форм, а также преклонение перед выразительными возможностями виолончели.

«...виолончель, благодаря ее красивому тону, широкому диапазону, и невероятной тембровой палитре, не имеет себе равных по разносторонности и многогранности. Диапазон приемов и штрихов просто поражает! У меня часто возникает ощущение, что виолончель находится в авангарде поиска расширенных техник и новых звучаний с помощью всех хрипов, запиная, щелчков, шепота и вздохов, которые она может производить. ...меня не отпускала идея о большом ансамбле виолончелистов и мощи этой виолончельной "машины", но я понял, что использование нескольких записанных треков будет более практичным решением. Я могу сочинять, думая о целом ансамбле, но при этом получаю версию, с которой сможет гастролировать и сольный исполнитель.

Виолончелист участвует в исполнении вместе с виртуальным ансамблем из восьми динамиков, через которые проигрываются мультитрековые записи его игры на виолончели. Этот уникальный звуковой мир можно отнести одновременно и к акустической, и к постэлектронной музыке» (Габриэль Прокофьев).

Сочинение представляет собой сюиту в четырех частях.

Первая основана на агрессивном уличном стиле грайм и ритмическом рисунке дабстепа и показывает, как легко виолончель может соперничать с синтезатором при исполнении шероховатой басовой линии.

Вторая демонстрирует исследование вокальных и эмоциональных качеств инструмента с помощью мелодии на экстремальном вибрато. Она напоминает то страстный восточный голос, то – визжание электрогитары. Третья имеет авторскую ремарку «играть как на мистических виолах», она вдохновлена одновременно стилем электронной музыки эмбиент и старинным танцем паваной.

Последняя использует потенциал виолончели для создания жесткого перкуссионного фанка.

«Cello Multitracks» записаны лейблом «Nonclassical». Мировая премьера состоялась в 2011 году в Лондоне, солировал Петер Грегсон; также живые исполнения прошли в ряде европейских столиц и в США.

Cello Multitracks
for solo cello & 8 multitracked cellos (2010)

1. Outta Pulser
2. Jerk Driver
3. Float Dance
4. Tuff Strum

Cello Multitracks was conceptualized by the composer as a merge of electronic dance music and older, more traditional classical forms, showing expressive capabilities of the cello.

"...the cello is the ultimate classical instrument; its beautiful tone, its wide range and the incredible pallet of sounds it can make give it an unrivalled versatility. Its timbral range is remarkable! It often feels like the cello is leading the exploration of extended techniques and new sounds with so many grunts, whispers, clicks, sighs, and stutters it can produce.

...I was still really taken by the idea of a large ensemble of cellists and the power of that (cello) machine, but I realized the multi-tracked cello idea was perhaps a more practical approach. I could still compose with the full ensemble in mind, but I would also have a version that could be toured by a solo performer.

The cellist plays live alongside a virtual cello ensemble of 8 loudspeakers, which play back multi-track recordings of his cello. A unique sound world is created: acoustic, yet also *post-electronica*" (Gabriel Prokofiev).

The composition is a four-part suite.

The first part is based on an aggressively urban grime / dub-step rhythmic pattern, showing that the cello can easily rival a synthesizer when playing a gritty bass-line.

The second part demonstrates exploring the vocal and emotive qualities of the instrument, most explicitly shown in the extreme vibrato melody. Sometimes it sounds like an impassioned middle-eastern voice; sometimes it sounds like an electric guitar scream.

The third part is marked in the score to be played "as mystic viols"; it is inspired by both ambient electronica and the renaissance Pavane.

Tuff Strum uses the tough, percussive funk potential of cello pizzicato.

The composition was recorded for the Nonclassical label. The world premiere took place in London in 2011, with Peter Gregson playing one part solo; live performances were held in some European capitals and in the United States.

Струнный квартет № 1 (2003)

- I. Grave
- II. Tempo giusto ma snello
- III. Adagio patetico
- IV. Allegro

Именно из увлечения тембром и возможностями виолончели, по признанию композитора, родилось у него несколькими годами ранее другое произведение – Первый струнный квартет. В этой минималистической, но одновременно яркой и острой музыке – множество внезапных отклонений от постоянного пульса, подобие «танца робота», звучание абсолютно сухих тембров, скрипучие диссонансы и прочие музыкальные атрибуты, которые найдут отклик у молодежной танцевальной тусовки. В то же время, это принципиально новое звучание и содержание облачено в классическую четырехчастную форму, с привычными темповыми контрастами структуры квартетного жанра.

String Quartet No. 1 (2003)

- I. Grave
- II. Tempo giusto ma snello
- III. Adagio patetico
- IV. Allegro

String Quartet No. 1 was inspired by the composer's admiration for tone qualities and capabilities of the cello. The music itself is minimalist, yet clever and edgy, with much herky-jerky lurching along to a steady pulse, a dancing-robots manner, bone-dry timbres, grating dissonances and other musical attributes, which will be welcomed by young people at dance parties. The innovative new sounds and concept are presented in a classical four-movement structure, with traditional tempo contrasts typical of the quartet genre.

АНСАМБЛЬ ШЕЙХА ХАМЕДА ДАУДА, Сирия

Традиционная суфийская музыка
и кружащиеся дервиши Дамаска

SHEIKH HAMED DAWOOD ENSEMBLE, Syria

Traditional Sufi Music
and the Whirling Dervishes of Damascus



МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ СУФИЗМА

Суфизм — мистическое исламское верование и практика, в которых мусульмане стремятся найти истину божественной любви. Одни считают его внутренним пониманием ислама. Другие утверждают, что эта философия предшествовала возникновению религии. Третьи полагают, что идеи суфизма выражаются и в других конфессиях.

Классическое учение ислама определяет суфизм как «знание, цель которого — возрождение сердца и посвящение его Богу». Суфии образуют общины — «ордена», которые складываются вокруг лидера, и собираются вместе для молитвы.

В Ансамбль Шейха Хамеда Дауда из суфийского ордена Шазилия (Сирия) входят вокалисты, инструменталисты и кружащиеся дервиши-танцоры, которым отводится центральная роль. Благодаря танцу и самобытному костюму они создают увлекательный визуальный спектакль-путешествие по мистическим традициям Востока. Через вращение тела и движения рук исполнители стремятся приблизиться к Богу. Эта традиция восходит к XIII веку, когда суфии под началом персидского философа и поэта Джалаладдина Руми пытались познать Бога не только через молитву и аскезу, но и через музыку и особый танец — «сама». Изначально он был храмовым ритуалом для посвященных. Чтобы стать допущенным к нему, монах три года должен был провести в монастыре: первый год он служил ближним, второй — Богу, третий совершенствовал свою душу. Но закрытое священнодействие оказалось чрезвычайно зрелищным, обладающим очевидной художественной ценностью и гипнотическим воздействием — и вышло на концертную сцену.

THE LEGACY OF SUFI MUSIC

Sufism has been defined as mystical Islamic belief and practice, in which Muslims seek to find the truth of divine love. Some think that Sufism represents the inward-looking, mystical dimension of Islam. Some argue that the Sufi philosophy preceded religion. Others believe that Sufi ideas can be also found in other religious denominations. Yet others assign Sufism exclusively to Islam.

Classical Islam defines Sufism as "knowledge aimed at revival of the heart that is entirely dedicated to God". Sufis organize themselves into communities or orders around the leader and get together for a prayer.

The Sheikh Hamed Dawood Group from the Shadhiliyya Sufi order (Syria) consists of vocalists, instrumentalists and whirling dervishes who have the central part in the show. Not only because of their dancing, but also by their distinct costumes, they create a special visual spectacle, turning it into an interesting journey through mystical traditions of the East. This dance is based on the rotation of the body and the movement of the hands with the aim to get closer to God. The tradition dates back to the 13th century when Sufis led and guided by the Persian philosopher and poet Jelaluddin Rumi desired to attain the knowledge of God not only through prayers and asceticism, but also through music and dance. Initially, the dance — sama — was a temple ritual for devotees. To be admitted to it the dervish had to spend three years in a monastery: During the first year he served people; his second year was dedicated to serving God; during the third year he perfected his soul. In the meantime, the sacred ritual turned out to be very spectacular; it had undeniable artistic value and hypnotic effect.

Музыканты ансамбля играют традиционную восточную музыку, основанную на ладо-мелодическом принципе макама и технике импровизации. Среди инструментов — настольная цитра канун, арабская лютня уд, тростниковая флейта ней, бубны даф и рик, ударный инструмент халилят.

Канун создан на основе древней египетской арфы и используется в арабской музыке, начиная с X века. Его название в переводе означает «правило» или «закон», а сам струнный инструмент обладает богатейшим мелодическими возможностями и считается базовым для всей восточной музыки, наподобие фортепиано в западной. Используется для игры во всех видах макама. Диапазон охватывает почти 3,5 октавы.

Уд — один из самых популярных, важных и старейших инструментов в музыке Ближнего Востока. Название в переводе означает «дерево». Обычно уд имеет пять двойных струн, но некоторые исполнители добавляют шестую. Этот лютневый инструмент незаменим в арабском ансамбле.

Флейта ней считается одним из старейших духовых музыкальных инструментов, созданных человеком. Изготавливается из бамбука, имеет 6 отверстий на лицевой стороне и одно — на тыльной. Несмотря на внешнюю простоту, имеет очень мелодичный звук, характерный для восточной музыки и необходимый для исполнения сольных партий.

Рик используется в качестве основного инструмента популярной и классической арабской музыки. Состоит из деревянного обода с мембраной из козловой или рыбьей кожи и маленьких тарелочек из латуни, которые резонируют и издают звуки, согласующиеся с восточным оркестром.

Каждый из суфийских ритуалов, возникая из тишины, начинается с провозглашения имени Бога. Оно перерастает в пение, к которому постепенно добавляется звучание ориентальных инструментов и становится священнодействием, соединяющим присутствующих с божественным.

The musicians play authentic Oriental music incorporating the maqam system of melodic modes and improvisation techniques. The instruments are represented by the qanun, a traditional Middle Eastern stringed instrument, a type of large zither; the Arabic lute-type instrument oud; the nay, a bamboo flute; daf and riq tambourines; the khaliliyat, a percussion instrument.

The qanun was developed from the ancient Egyptian harp and has been used in Arabic music since the tenth century. Its Arabic name means "rule" or "law"; it is the richest musical instrument in tone and voice. For this reason, the qanun is seen as the basic instrument in Arabic music, in the same way as the piano is seen in Western music. It is used in all maqam types. It has a sound range of 3.5 octaves.

The oud is one of the oldest, most important and most popular instruments in Middle Eastern music. Its name derives from the Arabic word for "wood". The oud usually has five binary strings, though some musicians can add the sixth string. This lute-type instrument is indispensable in the Arabic Orchestra.

The nay flute is considered one of the oldest musical wind instruments. It is made from bamboo and has six front holes and one hole on the back side. Although it looks very simple, it has a melodious voice typical of Eastern music and essential for performing solo parts.

The riq is a type of traditional musical tambourine used as a main instrument in popular and classical Arabic music. It consists of a wooden frame covered with goat or fish skin and brass jingles (cymbals), which resonate and produce sounds blending into the orchestra music.

Each Sufi ritual starts with silence; then the name of God is pronounced. It escalates into singing, gradually blending with sounds of Oriental instruments. The singing and music evolve into a ritual connecting the audience with the divine.



**МЮНХЕНСКИЙ
КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР,
Германия**

Дирижер – Клеменс Шульт

Мендельсон. Увертюра «Гейбриды»

Исан Юн. Камерная симфония № 1

Лигети. Румынский концерт

Мендельсон. Симфония № 3 «Шотландская»

**MUNICH CHAMBER
ORCHESTRA,
Germany**

Conductor – Clemens Schuldt

Mendelssohn. Overture «Die Hebriden»

Isang Yun. Chamber Symphony No. 1

Ligeti. Concert Romanesc

Mendelssohn. Symphony No. 3 «Scottish»



MCO Münchener Kammerorchester
Ehrenmitglied: Clemens Schuldt

9.10



ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН (1809–1847)

Будущий «Моцарт XIX столетия» по выражению Р. Шумана – потомок известного философа и сын успешного банкира – вырос в семье, где были сильны культурные традиции. В доме Мендельсонов бывали Г. Гейне, Ф. Гегель, Т.А. Гофман, братья Гумбольдты, К.М. Вебер. Игру двенадцатилетнего Феликса слушал И.В. Гете. Мальчик получил прекрасное образование, учась у лучших педагогов в Берлине. С 9 лет он начал концертировать, а в подростковом возрасте стал известен как автор ряда произведений.

Также рано проявилась его тяга к просветительству. 20-летний Мендельсон дал импульс возрождению баховского творчества, продирижировав преданными забвению «Страстями по Матфею». Эта деятельность получила серьезное развитие в Лейпциге, где он открыл первую в Германии консерваторию и в 26 лет возглавил оркестр Гевандхауса.

В лейпцигские годы, ставшие финалом его краткой жизни, творчество Мендельсона достигло наивысшего расцвета, зрелости, мастерства. Часть своих произведений композитор адресовал просвещенным любителям, в надежде повлиять на воспитание вкусов публики, приобщить ее к серьезному, высокохудожественному наследию.

FELIX MENDELSSOHN (1809–1847)

The future "Mozart of the 19th century" (as R. Schumann dubbed him) – a grandson of the eminent philosopher and a son of a successful banker – grew up in a family with strong cultural traditions. Among the family friends were H. Heine, G.F. Hegel, T.A. Hoffmann, the brothers von Humboldt, and C.M. von Weber. J.W. von Goethe was impressed by Mendelssohn's playing solos. The boy received excellent education, being trained by the best teachers available in Berlin. Felix started to perform publicly as a pianist when he was only nine and composed his earliest masterpieces while still in his teen years.

He took a great interest in educational activities in his young years. 20-year-old Mendelssohn gave renewed impetus to the nineteenth-century Bach revival: Bach's *St. Matthew Passion*, which had been condemned to oblivion, was performed by the Sing-Akademie with Mendelssohn as the conductor. He founded the first German Conservatory in Leipzig. At the age of 26 he became the Director of the Gewandhaus Orchestra.

Mendelssohn spent final years of his short life in Leipzig. By that time he had reached maturity as a composer, producing works of extraordinary mastery. Some of his compositions were intended for educated amateurs in an attempt to form and refine musical tastes of the general public by introducing it to the highly artistic heritage.

Увертюра «Гибриды, или Фингалова пещера» си минор, оп. 26 (1832)	Overture <i>Die Hebriden</i> in B minor, Op. 26 (1832)
Симфония № 3 «Шотландская» ля минор, оп. 56 (1842)	Symphony No. 3 <i>Scottish</i> in A minor, Op. 56 (1842)
I. Introduction: Andante con moto – Allegro un poco agitato II. Scherzo: Vivace non troppo III. Adagio cantabile IV. Finale guerriero: Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai	I. Introduction: Andante con moto – Allegro un poco agitato II. Scherzo: Vivace non troppo III. Adagio cantabile IV. Finale guerriero: Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai
<p>Увертюра «Гибриды» и «Шотландская» симфония – путевые дневники 20-летнего Мендельсона, путешествующего по Шотландии. Пелена тумана, придающая фантастичность пейзажам, зеленые морские волны, пестрые, необычные наряды горцев, полуразрушенные стены замка, где томилась Мария Стюарт – все это нашло отражение в музыке. Но, в отличие от «Гибридов», появление Третьей симфонии было отсрочено. Композитор вернулся к ней лишь шесть лет спустя, когда возглавил оркестр Гевандхауса в Лейпциге.</p> <p>В ней обнаруживаются характерные для мендельсоновского симфонизма черты: выразительность мелодий, яркость инструментовки, лаконичный состав оркестра. Областью экспериментов становится композиция, отличная от классических образцов. Главные темы берут начало в балладной мелодии первой части, связывающей все части симфонии воедино. По замыслу автора, они должны исполняться без перерыва. Полтора десятилетия спустя открытия Мендельсона приводят к моно-тематизму и одночастности симфонических поэм Ференца Листа.</p>	<p>The <i>Hebrides Overture</i> and the <i>Scottish Symphony</i> are 20-year-old Felix Mendelssohn's travel diaries from his tour of Scotland. The music reflects the veil of mist that lends an element of fantasy to the scenery, the sea green of the waves, the colorful, exotic clothing worn by the Highlanders, and the crumbling walls of the castle where Mary Stuart languished. But unlike the <i>Hebrides Overture</i>, the Third Symphony was left unfinished for six years, until the composer took over as the director of the Gewandhaus Orchestra. Mendelssohn himself conducted its premiere in Leipzig in 1862.</p> <p>The Third Symphony bears all the earmarks of Mendelssohn's characteristic symphonic style: the expressiveness of his melodies, his vivid instrumentation, and the pared-down size of the orchestra itself. The leitmotifs emerge in the first movement's ballad melody, connecting all the movements of the symphony. The composition, unlike classical archetypes, is a realm for experimentation. The composer reverses the positions of the second and third movements of the symphony, and the entire piece is written to be performed without any breaks. A decade and a half later these innovations by Mendelssohn would give rise to the principle of musical monothematism and Franz Liszt's single-movement symphonic poems.</p>



ИСАН ЮН (1917–1995)

Один из самых известных представителей азиатского музыкального авангарда. Использовал композиционные техники XX века для создания новой национальной музыки. Стипендиат Фонда Форда, член Гамбургской и Берлинской академий, почетный член Международного общества современной музыки, почетный доктор Тюбингенского университета.

Родился в Корее, в семье писателя, но основную часть жизни провел в Германии. С детства был увлечен музыкой. Окончил Музыкальный колледж Осаки (Япония), параллельно брал частные уроки у японского композитора И. Томохиро. После войны поступил в Парижскую консерваторию, а через год стал студентом в Берлинской высшей школе музыки. Участвовал в Дармштадтских летних музыкальных курсах, где познакомился с К. Штокхаузеном, Л. Ноно, П. Булезом, Дж. Кейджем и остался под большим впечатлением от их музыки.

Известен как активный общественный деятель, выступавший за укрепление мира и объединение народов Кореи. Был похищен и заключен в тюрьму, из которой вышел благодаря «Письму в защиту», подписанному И. Стравинским, Г. фон Караяном, Д. Лигети, К. Штокхаузеном и многими другими известными музыкантами. После освобождения был на премьере своих произведений, созданных в годы заточения. Его новая опера открыла летнюю Олимпиаду в Мюнхене в 1972 году.

Еще при жизни Исан Юна был открыт Научно-исследовательский институт его музыки в Пхеньяне. Его творческий метод получил продолжение у учеников из стран Дальнего Востока, прежде всего Южной и Северной Кореи и Японии. После смерти композитора Бруклинская музыкальная академия в Нью-Йорке включила его имя в список великих композиторов.

ISANG YUN (1917–1995)

Mr. Yun was one of the best-known representatives of Asia's musical avant-garde. He used 20th-century compositional techniques to create a new kind of national music. This Ford Foundation scholar, member of the Hamburg and Berlin Academies of Music, and honorary member of the International Society for Contemporary Music also held an honorary doctorate from the University of Tübingen.

He was born in Korea, the son of a writer, but spent the majority of his life in Germany. Even as a child he was strongly drawn to music. He graduated from the Osaka College of Music (Japan) while also taking private lessons from the Japanese composer Tomojiro Ikenouchi. At the age of 19, he entered the Conservatoire de Paris, and a year later began to study with Boris Blacher at the Musikhochschule Berlin, at his teacher's invitation. He attended the International Summer Courses of Contemporary Music in Darmstadt, where he met Karlheinz Stockhausen, Luigi Nono, Pierre Boulez, and John Cage, whose music made a deep and abiding impression upon him.

He gained fame as a public activist who advocated for the strengthening of peace and the unification of the peoples of Korea. He was once kidnapped and imprisoned, but later freed thanks to a global petition signed by Igor Stravinsky, Herbert von Karajan, György Ligeti, Karlheinz Stockhausen, and many other well-known musicians. After his release he was able to attend the premiere of the works he had composed during his years of incarceration. He also wrote a new opera, commissioned for the opening of the 1972 Summer Olympics in Munich.

Before his death, the Isang Yun Music Research Institute opened in Pyongyang. His creative method has endured in the oeuvres of students from the Far East, primarily from South and North Korea and Japan. After the composer's death, the Brooklyn Academy of Music added his name to its list of the greatest musicians in history.

Камерная симфония № 1 для двух гобоев, двух валторн и струнных (1987)

I часть. II часть. III часть. IV часть

«Я человек, живущий сегодня, и во мне существует Азия прошлого в сочетании с сегодняшней Европой», — говорил Юн. — Я не ставлю целью искусственное их соединение, но убежден в совершенно естественном единстве этих двух элементов. Это мой мир и моя независимая сущность». Камерная симфония Юна — образец использования классической формы и инструментария для достижения нового для западной культуры восточного звучания. Национальный колорит усиливают продолжительное портаменто струнных, всепроникающий «маятниковый» ритм, а также обращение автора с тематическим материалом, в развитии которого преобладает то статика, то динамика, заключенная в движении вокруг символической оси. Лаконичная структура произведения противостоит симфоническим канонам XIX века с их разросшимися масштабами и оркестровым многозвучием. Юн прибегает к использованию камерного состава, силами которого воплощает «образ-состояние», главенствующий в одночастной «миниатюре».

Chamber Symphony No. 1 for two oboes, two horns and strings (1987)

I movement. II movement. III movement. IV movement

"I'm a man living today, and within me is the Asia of the past combined with the Europe of today," Yun once said. "My purpose is not an artificial connection, but I'm naturally convinced of the unity of these two elements. That's my world and my independent entity." Yun's Chamber Symphony is the epitome of using classical forms and instruments to achieve an Eastern sound, new to Western culture. The "Eastern" feel is intensified by a prolonged portamento of the strings, a pervasive "pendular" rhythm, as well as the composer's handling of the thematic material, in which the statics predominate and the dynamics are housed within the movement around the symbolic axis. The concise structure of the piece defies symphonic canons of the 19th century, with their burgeoning scales and orchestral polyphony. Yun employs the use of chamber instrumentation, the power of which embodies the "figurative shape" dominant in the one-part symphonic "miniature."



ДЬЕРДЬ ЛИГЕТИ (1923–2006)

Композитор трагической личной и яркой творческой судьбы. Родился в Трансильвании в еврейской семье. В 1941-м переехал в Будапешт, в 1942-м было опубликовано его первое произведение, а в 1943-м, в связи с еврейским происхождением, молодой автор был арестован и привлечен к принудительным работам. В то же время почти вся его семья погибла в концлагере, а пережитые трагические потрясения много лет спустя привели к созданию Реквиема. В 1956 году, когда советские войска были введены в Венгрию, Лигети эмигрировал сначала в Австрию, затем в Германию; позднее подолгу жил в Стокгольме. Его имя постепенно стало известным, а творчество претерпело резкие стилистические повороты. Начав с собирания румынских народных песен и написания посвященных им статей, пройдя путь смелых новаторских поисков (электронная музыка, сериализм, додекафония, минимализм, сонорная техника, коллаж, полистилистика), Лигети вступил в третье тысячелетие как один из классиков новой музыки и создатель своего собственного музыкального языка. Его произведения исполняются во всем мире, они включаются в конкурсные программы наряду с опусами крупнейших композиторов XX века. Можно утверждать, что его слава находится в зените, но путь к ней был долгим и непростым.

GYÖRGY LIGETI (1923–2006)

György Ligeti's music is filled with drama because his life was dramatic. He was born into a Jewish family in Transylvania. In 1941 he moved to Budapest; in 1942 his first composition was published; in 1943 he was arrested as a Jew and was sent to a slave labor camp. He lost his brother and father to the Holocaust. Years later, sad memories about the tragic events were unlocked in his Requiem. In 1956, when Soviet troops entered Hungary, Ligeti emigrated to Austria, then he moved to Germany; he also spent a lot of time in Stockholm. His name became famous; his stylistic approach had radically changed. Having started with collecting Romanian folk songs and writing articles addressing Romanian folklore, having explored innovative styles (electronic music, serialism, dodecaphony, minimalism, sonority techniques, collage, polystylism), Ligeti entered the third millennium as one of the classical composers of new music and the founder of his own musical language. His compositions are performed in different countries of the world; they are included in competition programs, along with opuses of the most prominent composers of the 20th century. The list of the composer's awards and laureate titles is very impressive. Arguably, his fame has reached its height, though the road to it was long and difficult.

Румынский концерт для оркестра (1951)

I. Andantino. II. Allegro vivace. III. Adagio ma non troppo. IV. Molto vivace

Родившись в Трансильвании, которая в силу исторических обстоятельств принадлежала то Венгрии, то Румынии, Лигети еще в раннем детстве познакомился и с венгерской, и с румынской народной музыкой. Он изливает свою любовь к народному искусству в многочисленных сочинениях. Одно из них — «Румынский концерт». В нем использованы подлинные мелодии — популярные образцы крестьянской музыки. Назвав сочинение «концертом», композитор подчеркнул значимость состязательных отношений между инструментами, важность множества их соло, сопоставлений разных оркестровых групп. Виртуозный характер партий ставят перед исполнителями труднейшие задачи. Больше всего их выпадает на долю солирующей скрипки — инструмента, царящего в румынском музицировании. В ее репликах, как и в других оркестровых партиях, отчетливо слышатся характерные «восточные» обороты, идущие от многолетнего общения Румынии с культурами Азии, в частности, с турецкой традицией.

Concert Romanesc (Romanian Concerto) for orchestra (1951)

I. Andantino. II. Allegro vivace. III. Adagio ma non troppo. IV. Molto vivace

Born in Transylvania, which historically changed hands between Hungary and Romania, Ligeti in his early years learnt to know and love both Hungarian and Romanian folk music. In his later years, it had a huge influence on him in his research and composition work. He studied folklore, wrote articles about it and expressed his love for folk art in numerous compositions. Romanian Concerto is one of them. The composer used authentic melodies popular among peasants. By referring to the composition as a concerto the composer emphasizes the importance of competitive relationships among the instruments, the significance of the multitude of solos, juxtaposition of different orchestral groups. The virtuosic nature of the parts and the complexity of the ensemble dialogues set challenging tasks for performers. The most challenging part is that of the solo violin — the instrument reigning in Romanian folk music-making. In its replicas as in other orchestral parts, we can hear distinctly "oriental" tunes coming from the years-long communication of Romania with Eastern cultures, particularly with the Turkish culture.

10.10

ПЬЕР-ЛОРАН ЭМАР
(фортепиано), Франция

 Дебюсси. 12 этюдов
Бах. «Гольдберг-вариации»

PIERRE-LAURENT AIMARD
(piano), France

 Debussy. 12 Etudes
Bach. *Goldberg Variations*


КЛОД ДЕБЮССИ (стр. 14)

CLAUDE DEBUSSY (p. 14)

Двенадцать этюдов для фортепиано, L 136 (1915)

Twelve Piano Etudes, L 136 (1915)

1 тетрадь

1. «Пять пальцев» по г-ну Черни
2. «Терции»
3. «Кварты»
4. «Сексты»
5. «Октавы»
6. «Восемь пальцев»

2 тетрадь

7. «Хроматические последования»
8. «Украшения»
9. «Повторяющиеся ноты»
10. «Противопоставление звучностей»
11. «Сложные арпеджио»
12. «Аккорды»

«Дебюсси словно перебирает и причудливо комбинирует старое из музея своих впечатлений, начиная ранними романсами и кончая "Морем", "Прелюдиями", "Детским уголком", "Св. Себастьяном", — писал в монографии о композиторе исследователь его творчества Ю.А. Кремлев. Сам Дебюсси подчеркивает в Этюдах стремление к «вершинам» исполнительских трудностей, к техническим «рекордам», считая, что они «успешно подготовят пианистов к лучшему пониманию того, что нужно входить в музыку только с устрашающими руками!». В поисках новых видов техники и этюдной образности композитор использует весь арсенал звуковых и фактурных возможностей фортепиано, увлеченно прорабатывая даже самые мелкие детали. При этом, в тенденциях позднего Дебюсси — стремление к ясности структуры, «классичности», что добавляет двойственности опусу, вдохновляющему исполнителей на самые разнообразные трактовки.

Book 1

1. For the five fingers
2. For thirds
3. For fourths
4. For sixths
5. For octaves
6. For eight fingers

Book 2

7. For chromatic steps
8. For ornaments
9. For repeated notes
10. For opposing sonorities
11. For written arpeggios
12. For chords

"Debussy goes through and fancifully puts together his old impressions from his older works, starting with early romances and finishing with *La Mer*, *Preludes*, *Children's Corner*, and *Le Martyre de Saint-Sebastien*," Yu. Kremlev, a researcher of the composer's works, wrote in his monograph. The composer emphasized that his etudes implied commitment to reach "the heights" of performance mastery and achieve "records" in technique, believing that they could be seen as "a warning to pianists not to take up the musical profession unless they have remarkable hands." In his search for new techniques and etude imagery, the composer uses the entire arsenal of sound and texture capabilities of the piano, enthusiastically working through the tiniest details. At the same time, the works of the composer's late period clearly show his commitment to explicitness of the structure and to "classicality", thus giving certain ambiguity to this set of etudes and inspiring performers to different interpretations.



ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ (1685–1750)

Родился в большой музыкальной семье, известной всей Германии. С детских лет играл на множестве инструментов. Особой любовью Баха пользовались орган и клавесин. В разное время он испытал влияние северо-немецкой, итальянской, французской композиторских школ.

Признанный и непревзойденный мастер полифонии. Великий представитель искусства эпохи барокко, итогом и наивысшей точкой развития которого явилось его творчество. При жизни был больше известен как виртуоз органист и клавесинист, композиторская слава пришла к Баху уже после смерти. Однако вначале его сочинения были на несколько десятилетий забыты. Возрождением баховской музыки мир обязан Феликсу Мендельсону. На сегодняшний день она является одной из самых исполняемых в мире.

Несколько детей И.С. Баха также были музыкантами, широко известными — два старших сына Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эммануэль.

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750)

J.S. Bach was born into a large and distinguished family of professional musicians in Germany. In his early years he played multiple instruments. Bach had a passion for the organ and harpsichord. In different periods of his life he was influenced by the North German, Italian and French school of composers.

Bach is an acclaimed and unrivaled master of polyphony. He is seen as an outstanding representative of the late Baroque style. The culmination of Baroque music was embodied in his compositions. During his life, he was better known as a virtuosic organ and harpsichord player. But only posthumously did he come to be revered as one of the most significant composers of all time. At first, his compositions had remained forgotten for several decades. We owe the revival of Bach's works to the German composer and conductor Felix Mendelssohn. Today, his music enjoys worldwide recognition.

Bach's several children, especially his two sons Wilhelm Friedemann and Carl Philipp Emanuel were outstanding musicians.

«Гольдберг-вариации» для клавира соль мажор, BWV 988 (1742)

«Полюбить это произведение после первого же прослушивания невозможно. С ним надо сжиться и вместе с Бахом последнего периода заставить себя подняться на высоту, где от голосоведения требуется уже не естественная прелесть звучания, но абсолютная свобода движения» (А. Швейцер).

В 1736 году Иоганну Себастьяну Баху был присвоен титул придворного композитора Короля Польского и Курфюрста Саксонского. Он ждал этого три года. Помогло покровительство русского посланника при дрезденском дворе графа фон Кайзерлинга, большого любителя музыки и горячего поклонника баховского искусства.

Граф страдал бессонницей и заказал Баху сочинение, которое могло бы успокаивать его нервы и служить развлечением во время мучительных ночей. Этим сочинением стали «Гольдберг-вариации», названные так по имени человека, бывшего их первым исполнителем. Иоганн Теофилиус Гольдберг (род. 1727) был учеником Баха и состоял на службе у графа Кайзерлинга. О его таланте и совершенном мастерстве ходили легенды. И.Н. Форкель (первый биограф И.С. Баха) рассказывает, что, как только наступала бессонница, граф говорил: «Любезный Гольдберг, сыграй мне одну из моих вариаций».

В качестве темы Бах выбрал арию из «Нотной тетради», составленной им для своей жены Анны Магдалены. За темой следуют 30 вариаций — калейдоскоп настроений и жанров (здесь и танцы, и марш, и ариозо, и фугетта). Последним 5 вариациям принадлежит роль «финала». В нем возвращается первоначальная тема как напоминание о том, что «все бесконечно идет по кругу, все это было уже в веках, бывших прежде нас... Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь... Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем» (Екклесиаст).

Goldberg Variations for clavier in G major, BWV 988 (1742)

"You may not like it hearing it for the first time. You should become attuned to it and, together with Bach, try to reach new heights where the voice-leading needs more than natural beauty of sound; it needs absolute freedom" (A. Schweitzer).

In 1736, Johann Sebastian Bach was granted the title of court composer by the Elector of Saxony and King of Poland. He had been waiting for the title for three years. He got help from his patron, Count Hermann Carl von Keyserling, the Russian ambassador at the Dresden Court, a great music lover and an ardent admirer of Bach's art.

The count suffered from insomnia and asked Bach to write music to calm his nerves and cheer him up during his long, sleepless nights. Bach wrote Goldberg Variations named after Johann Goldberg, who became their first performer. Johann Gottlieb Theophilus Goldberg (born in 1727) was Bach's student and was in the service of Count Keyserling. His talent and mastery were legendary. Johann Nikolaus Forkel (the first biographer of J. S. Bach's) writes that when having trouble falling asleep, the count would say: "Dear Goldberg, do play me one of my variations."

The variations are based on the aria from the Notebook for Anna Magdalena, which was written by Bach for his wife. The theme is followed by a set of 30 variations — a kaleidoscopic sequence of moods and genres. The variations are genre pieces of various types (dances, a march, an arioso, and a fughetta). The last 5 variations were conceived as a finale. The initial theme is back again, reminding that "the wind blows to the south and turns to the north; round and round it goes, ever returning on its course. It was here already, long ago; it was here before our time... All streams flow into the sea, yet the sea is never full. To the place the streams come from, there they return again... What has been will be again, what has been done will be done again; there is nothing new under the sun" (Ecclesiastes).

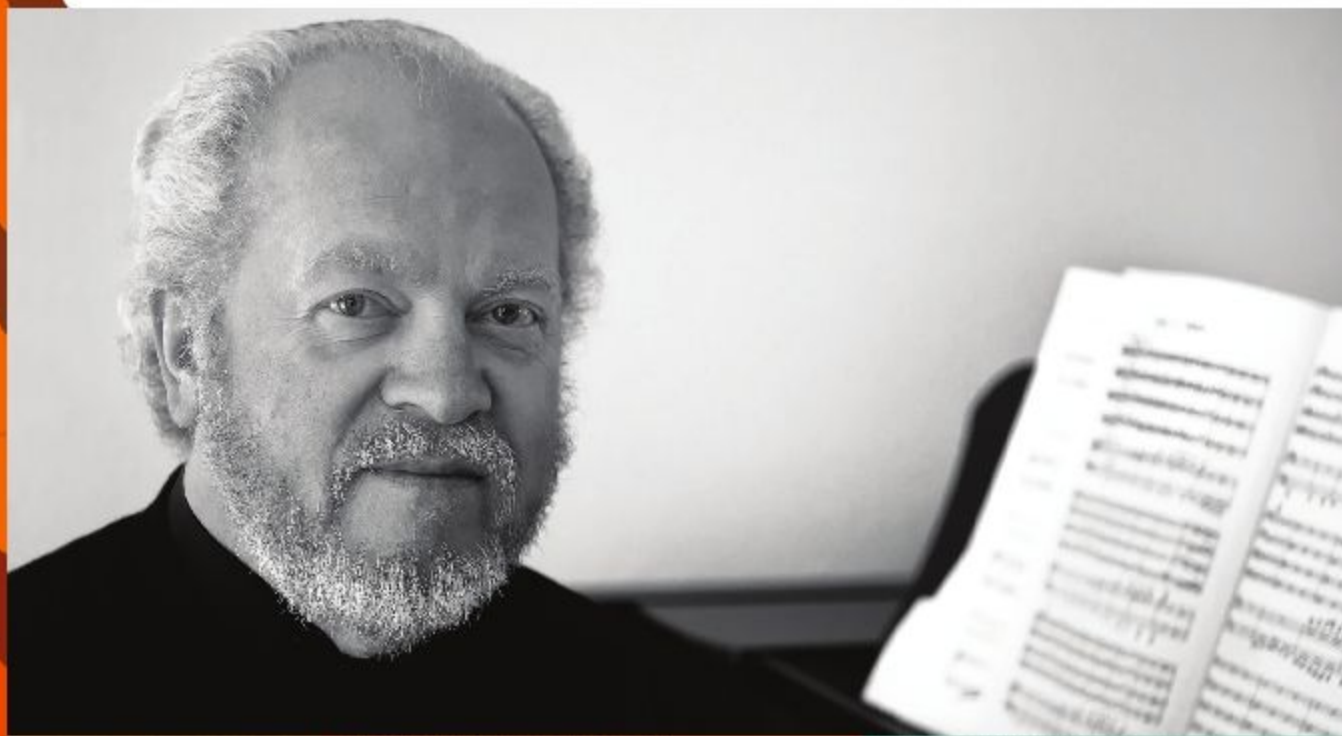
11.10

ГЕРХАРД ОППИЦ
(фортепиано), Германия

Шуман. «Детские сцены»
Морри. Соната № 2
Шуберт. Соната № 21

GERHARD OPPITZ
(piano), Germany

Schumann. *Kinderszenen*
Morri. Piano Sonata No. 2
Schubert. Piano Sonata No. 21


РОБЕРТ ШУМАН (1810–1856)

Призванием художника Роберт Шуман считал способность «проливать свет в глубины человеческого сердца». Великому немецкому композитору, по мнению П.И. Чайковского, «удалось запечатлеть главное в искусстве того времени», которому надлежало стать «шумановским периодом в истории музыки».

Композитор вырос в семье книгоиздателя. Решение посвятить себя музыке принял в Лейпцигском университете, где учился на юридическом факультете. В студенческие годы написал первый крупный фортепианный цикл («Бабочки»).

Творческое наследие Шумана — около 50 сборников пьес для фортепиано, более 200 песен, 4 симфонии, инструментальные концерты, сочинения для камерных ансамблей, оратория «Рай и Перри», опера «Геновева», музыка к драматическим спектаклям и около 200 критических статей.

Шуман-публицист первым заговорил о Шопене, поддержал творческие поиски Берлиоза, писал статьи о Бетховене, Листе, Брамсе, композиторах Польши и Скандинавии. Именно ему принадлежит посвященная Шопену крылатая фраза: «Шляпу долой, господа, перед вами гений!». Его «Новая музыкальная газета» выступала против консерватизма, мещанства, пустой развлекательности. Он «открыл» миру Девятую симфонию Шуберта, стал одним из организаторов Бетховенского общества, преподавал в Лейпцигской консерватории и был спутником жизни легендарной пианистки Клары Вик.

ROBERT SCHUMANN (1810–1856)

Robert Schumann believed that the duty of the artist was "to send light into the darkness of men's hearts." The great German composer, in the opinion of Pyotr Tchaikovsky, "was able to capture everything essential in the art of that time" that "would go down into music history as the Schumannesque period."

Robert Schumann grew up in the family of a bookseller and publisher.

Schumann decided to devote his life to music when he studied law at Leipzig University. During his university years he wrote his first set of pieces for piano (*Butterflies* (*Papillons*)).

Schumann's musical legacy consists of 50 piano pieces, over 200 songs, 4 symphonies, concertos, compositions for chamber orchestras, the *Paradise and the Perforatorio*, *Genoveva* opera, choral and dramatic works, about 200 articles and essays on musical criticism.

Schumann as an essay writer was the first to speak about Chopin; he encouraged and supported Berlioz in his creative experiments and breaking conventional forms; he wrote articles about Beethoven, Liszt, Brahms, composers of Poland and Scandinavia. His words about Chopin became a famous quote: "Hats off, gentlemen, a genius!" Die Neue Zeitschrift für Musik co-founded by him opposed conservatism, narrow-mindedness, idle amusement.

He introduced the world to Schubert's Symphony No. 9; he was one of the founders of the Beethoven Society, taught at Leipzig Conservatory and was a life partner of the legendary pianist Clara Wieck.

«Детские сцены» для фортепиано, оп. 15 (1838)

1. О чужих странах и людях
2. Забавная история
3. Игра в жмурки
4. Просящее дитя
5. Полное удовольствие
6. Важное происшествие
7. Грезы
8. У камина
9. Верхов на палочке
10. Почти серьезно
11. Страшилка
12. Засыпающий ребенок
13. Поэт говорит

О назначении и содержании «Детских сцен» сам композитор рассказал в своем письме к жене пианистке Кларе Шуман: «Я ... насочинял целые тома — странного, безумного, очень веселого — ты широко откроешь глаза, когда сыграешь это. То был словно отзвук слов, которые ты мне как-то написала: «Порою я могу показаться тебе ребенком», — короче говоря, я был поистине окрылен и написал тридцать маленьких забавных вещей, которые назвал «Детскими сценами». Ты обрадуешься им, но, конечно, должна будешь забыть о себе как о виртуозе».

Композитор замыслил не цикл «для детей», подобно знаменитому «Детскому альбому» Чайковского. Это музыка о детстве для взрослых, или, словами самого автора, — «отражение прошлого глазами старшего и для старших». Несмотря на кажущуюся простоту, исполнить произведение под силу только зрелому пианисту, способному проникнуть в замысел композитора.



САБУРО МОРОИ (1903–1977)

Один из самых известных японских композиторов, сочетающих в своих произведениях европейскую традицию с характерными японскими чертами. В его творческом наследии — пять симфоний и другие оркестровые сочинения, инструментальные концерты, камерная музыка.

Сабуро Морои родился в 1903 году в Токио. Первым учителем музыки для него стал брат, которого впоследствии сменили В. Бардас (ученик А. Шнабеля) и Л. Коханьский (ученик Л. Крейцера).

Высшее образование получил в Токийском университете. Продолжил обучение в Германии в Берлинской высшей школе музыки. Вернувшись на родину, Морои за несколько лет создал большое количество произведений, получивших признание и широкую известность. С начала Второй мировой войны и до конца жизни написал немного сочинений, при этом добился выдающихся результатов в реорганизации музыкального образования на посту директора Городского оркестра Токио и Музыкальной академии Сэнгоку Гакуэн.

Kinderszenen (Scenes from Childhood) for piano, Op. 15 (1838)

1. Of Foreign Lands and Peoples
2. A Curious Story
3. Blind Man's Buff
4. Pleading Child
5. Happiges
6. An Important Event
7. Dreaming
8. At The Fireside
9. Knight Of The Hobbyhorse
10. Almost Too Serious
11. Frightening
12. Child Falling Asleep
13. The Poet Steaks

The composer wrote about the purpose and contents of his Scenes from Childhood in his letter to his wife — pianist Clara Schumann: “I ... composed wonderful, crazy, solemn stuff; you will open your eyes when you come to play it. Perhaps it was an echo of what you once said to me that ‘sometimes I seemed to you like a child’, anyhow I suddenly got an inspiration and knocked off about thirty quaint little things, from which I have selected twelve, and called them *Kinderszenen (Scenes from Childhood)*. You will enjoy them, though you will need to forget that you are a virtuoso when you play them.”

The composer did not conceive a set for children like Tchaikovsky with his famous *Children's Album*. It was the music about childhood for grown-ups, or, as the author puts it, “the reminiscences of an older person for older people.” The pieces are deceptively easy to play; only a mature pianist can play them, as his life experience and professionalism help him get an insight into the intention and message of the composer.

SABURO MOROI (1903–1977)

One of Japan's best-known composers, Mr. Moroi's music succeeded in fusing Japanese flavors with European traditions. His creative legacy includes five symphonies, as well as other orchestral compositions, instrumental concerts, and chamber music.

Saburo Moroi was born into the family of a Tokyo. His first music teacher was his brother, who was later replaced by W. Bardas (a student of A. Schnabel) and L. Kochansky (a student of L. Kreutzer).

Moroi obtained his higher education at the University of Tokyo, graduating in 1928. Afterward he continued his studies in Germany at the Berlin Musikhochschule. After returning home, Moroi in the span of only a few years managed to produce a large number of works that won acclaim and great public fame.

He was not so prolific during the period from the outbreak of WWII to the end of his life, but found great success reshaping the system of music education in his position as the director of the Tokyo Municipal Orchestra and the Senzoku Gakuen College of Music.

Соната № 2 для фортепиано, оп. 20 (1940)

- I. Adagio energico — Allegro ma non troppo
- II. Scherzo: Presto appassionato
- III. Andante sostenuto

Из интервью Герхарда Оппитца: «Произведения европейских авторов строятся на мелодии, ритме и форме. В японской же музыке более важным является музыкальная чувственность, интонация и гибкость по отношению к тональным градациям. Она скорее передает впечатление от образов, видений, набросков, которые рождаются, например, от соприкосновения с природой».

Сабуро Морои принадлежит к поколению японских композиторов, на которое оказала влияние европейская музыка. В 1940 году после поездки в Берлин он пишет Вторую сонату для фортепиано — настолько значительную, что каждый молодой японский пианист обязан ее исполнить. Вдохновением для нее, вероятно, послужила Соната для фортепиано си минор Листа: она написана в той же тональности, так же начинается и заканчивается, длится около 30 минут. Кроме того, третья часть снова и снова отсылает к мотивам и темам первой части и имеет такую же циклически замкнутую форму.

Piano Sonata No. 2, Op. 20 (1940)

- I. Adagio energico — Allegro ma non troppo
- II. Scherzo: Presto appassionato
- III. Andante sostenuto

According to Gerhard Oppitz, “Music written by European composers is based on melody, rhythm, and form. But in Japanese music, musical sensuality, intonation, and flexibility in relation to tonal gradations all take precedence. It focuses more on conveying an impression of images, visions, and sketches, which might originate, for example, through contact with nature.”

Saburo Moroi belonged to a generation of Japanese composers who were influenced by European music. He wrote his Piano Sonata No. 2 in 1940 after a trip to Berlin — a work so significant that every young Japanese pianist considers it an honor and duty to perform it.

The sonata was probably inspired by Liszt's Sonata in B minor for piano: it is written in the same key, it also begins and ends in the same manner and is approximately 30 minutes long. In addition, the third movement continually harkens back to the melodies and themes of the first movement and has the same closed cyclic form.

Несомненно, смыслообразующей фигурой, которая стоит за созданием этой сонаты, является Пауль Хиндемит. Вы можете ясно услышать и почувствовать восхищение и восторг Морой его музыкой. Во время пребывания в Берлине он не был непосредственным учеником Хиндемита, но общался с его друзьями и учениками. Кроме того, восхищение предшественниками Хиндемита также играет определенную роль в этой сонате: так, в ней можно найти элементы творчества Брукнера и Бузони».

The towering figure of Paul Hindemith can be clearly sensed behind the creation of this sonata. You can plainly hear and feel how his music excited and delighted Moroi. Moroi did not study directly under Hindemith during his stay in Berlin, but he was in close contact with his friends and students. In addition, his admiration of those who came before Hindemith also plays a certain part in this sonata: thus one can find in it elements of the oeuvre of Bruckner and Busoni."



ФРАНЦ ШУБЕРТ (1797–1828)

Франц Шуберт родился в пригороде Вены в семье учителя приходской школы. Музыкальные способности у мальчика проявились рано. Отец охотно обучал его игре на скрипке, а старший брат – на фортепиано, к тому же у Франца был прекрасный голос. В одиннадцать лет его приняли певчим в венскую придворную капеллу и в Конвикт (школу с пансионом), где он также играл в оркестре. В годы учебы проявился его композиторский талант, который развивался под руководством Антонио Сальери. Из-за мутации голоса в 1813 году его отчислили из хора. Шуберт вернулся домой, окончил семинарию и стал преподавать в школе, где работал отец. Но вскоре решил посвятить себя музыке и переехал в Вену. Вокруг него сгруппировался кружок талантливой молодежи. Один из членов кружка, известный певец М. Фогль совершил с автором песен тур по городам Австрии. Первый успех композитору принесла баллада Гёте «Лесной царь», она же стала его первым изданным произведением (1818). В 1823 году Шуберта избирают почетным членом Штирийского и Линцкого музыкальных союзов. В 1828 году он дает свой единственный публичный концерт, который имеет большой успех. Уходят в печать его многочисленные песни и фортепианные произведения. На пике творческого успеха композитор внезапно умирает от брюшного тифа. Согласно последнему желанию, его хоронят рядом с боготворимым им Бетховеном.

FRANZ SCHUBERT (1797–1828)

Franz Schubert was born just outside of Vienna in the family of parish schoolmaster. The boy's musical abilities were unmistakable quite early. His father eagerly taught him to play the violin, and his older brother instructed him on the piano. Franz also had a lovely voice. At the age of eleven he was given a choral scholarship to board at Vienna's Imperial Chapel and Stadtkonvikt, where he also played in the orchestra. During his time at the school, Schubert's talent as a composer became evident, and his skills were cultivated under the guidance of Antonio Salieri. But he was forced to leave the choir in 1813 when his voice changed. Schubert returned home, graduated from seminary, and began to teach at the school where his father worked. But he soon decided to devote himself to music and moved to Vienna. He quickly found himself at the center of circle of young artists. One of its members, the famous singer J.M. Vogl, made a concert tour through various cities in Austria, accompanied by Schubert, the composer of his songs. Schubert achieved his first success and his first published work with a song based on the text of Goethe's poem *Der Erlkönig* (1818). In 1823 Schubert was elected an honorary member of the Styrian and Linz Music Societies, and in 1828 he performed his first and only public concert, which met with resounding success. His many songs and compositions for the piano all found eager publishers. But at the pinnacle of his celebrity, the composer suddenly died of typhoid fever. In accordance with his final wish, he was buried next to his personal idol, Beethoven.

Соната № 21 для фортепиано си-бемоль мажор, D 960 (1828)

- I. Molto moderato
- II. Andante sostenuto
- III. Scherzo: Allegro vivace con delicatezza
- IV. Allegro ma non troppo

Шуберт сочинял фортепианные сонаты, начиная с 1815 года и до конца жизни. Те, которые созданы в поздний период, свидетельствуют о стремлении к монументальности, эпическим и героическим образам. Вместе с тем, в этих сонатах присутствует и тончайшая шубертовская лирика. Шуман считал их «поразительно отличными от других: они гораздо проще в смысле изобретения, в них – добровольный отказ от блестящей новизны, к которой Шуберт обычно был так пристрастен; здесь композитор развивает определенную общую мысль, вместо того, чтобы период за периодом присоединять готовые нити, как он это делает обычно». Шуберт не только развивает найденные им характерные приемы, но и предвосхищает открытия композиторов последующего времени.

Соната № 21 создана им в последние месяцы, а опубликована лишь в 1839 году. Ее можно отнести к самым выдающимся образцам фортепианной музыки, однако к концу XIX века, как и остальные сонаты Шуберта, она была забыта. Причина в том, что его пианизм совсем не походил на концертную виртуозную манеру того времени. Композитор писал: «Я терпеть не могу проклятую стукотню, которая свойственна и прекрасным исполнителям, и которая не доставляет никакого удовольствия ни уму, ни сердцу». В XX же веке шубертовские сонаты вновь привлекли к себе внимание пианистов и широкой публики.

Piano Sonata No. 21 in B-flat major, D 960 (1828)

- I. Molto moderato
- II. Andante sostenuto
- III. Scherzo: Allegro vivace con delicatezza
- IV. Allegro ma non troppo

Schubert first began composing piano sonatas in 1815 and continued until his death. He wrote *Sonata No. 21* in his final months, but it was not published until 1839. It is now ranked among the world's most impressive examples of piano music, but by the late 19th century it had been forgotten, much like Schubert's other sonatas. This can be explained by the fact that Schubert's pianism differed markedly from the virtuoso performance style of his era. The composer wrote: "I cannot bear that hacking, which even the most eminent pianists sometimes fall to: it is both soulless and disgusting."

Schubert's later sonatas are evidence of his striving for musical monumentality, as well as epic and heroic images. Schubert's characteristically lyric poetry is also present. Schumann considered those later sonatas to be "strikingly different from his others, especially in their much greater simplicity of invention, their willing resignation of that brilliant novelty to which on all other occasions he lays such high claims, and their spinning out of certain common musical phrases instead of linking together new threads as was his usual custom, from period to period." In his final sonatas Schubert not only developed his own signature approaches, he also anticipated breakthroughs by later composers.

АНСАМБЛЬ «ACCADEMIA HERMANS» И РОБЕРТА ИНВЕРНИЦЦИ (сопрано), Италия

Дирижер – Фабио Чеофини

Гендель. Арии из опер «Лотарио», «Альцина»,
«Береника», «Юлий Цезарь». Трио-соната.
Военная симфония из оперы «Юлий Цезарь»

ACCADEMIA HERMANS & ROBERTA INVERNIZZI (soprano), Italy

Conductor – Fabio Ciofini

Handel. Arias from operas «Lotario», «Alcina»,
«Berenice», «Giulio Cesare». Trio Sonata.
Sinfonia from the opera «Giulio Cesare»

12.10



ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ (1685–1795)

GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685–1795)

Ария Аделаиды «Scherza in mar la navicella»
из 10 сцены I действия оперы «Лотарио», HWV 26 (1729)

Aria of Adelaide *Scherza in mar la navicella*
from Act 1, Scene X of opera *Lotario*, HWV 26 (1729)

Ария Альцины «Ah mio cor, schermato sei!»
из 8 сцены II действия оперы «Альцина», HWV 34 (1735)

Aria of Alcina *Ah mio cor, schermato sei!*
from Act 2, Scene VIII of opera *Alcina*, HWV 34 (1735)

Ария Береники «Traditore, traditore»
из 10 сцены II действия оперы «Береника», HWV 38 (1737)

Berenice's aria *Traditore, traditore*
from Act 2, Scene X of opera *Berenice*, HWV 38 (1737)

Трио-соната соль минор для 2 скрипок и basso continuo, HWV 391 (1707?)

Trio Sonata in G Minor for 2 violins and basso continuo, HWV 391 (1707?)

I. Andante. II. Allegro. III. Arioso. IV. Allegro

I. Andante. II. Allegro. III. Arioso. IV. Allegro

Опера «Юлий Цезарь в Египте», HWV 17 (1724)

Opera *Giulio Cesare in Egitto*, HWV 17 (1724)

Арии Клеопатры «Tu la mia stella sei» из 2 сцены I действия,
«Piangerò la sorte mia» из 1 сцены III действия,
«Da tempeste il legno infranto» из 3 сцены III действия,
«Se pietà di me non senti» из 3 сцены II действия

Arias of Cleopatra *Tu la mia stella sei* from Act 1, Scene II,
Piangerò la sorte mia from Act 3, Scene I,
Da tempeste il legno infranto from Act 3, Scene III,
Se pietà di me non senti from Act 2, Scene III

Военная симфония из 2 сцены III действия

Sinfonia from Act 3, Scene II



Одно из крупнейших имен в истории музыкального искусства, великий художник эпохи Просвещения. Национальную принадлежность Генделя оспаривают Германия и Англия. В Германии он родился и сложился как композитор. С Англией связана большая часть его жизни, напряженная борьба за утверждение эстетической позиции, громкие поражения и триумфальные победы.

Почти половину всего наследия Генделя составляет оперное творчество. Ему он отдал более 30 лет жизни, пока в 1738 году под влиянием обстоятельств интерес композитора не переместился к жанру оратории. Успех первых постановок ждал композитора в Гамбурге. Затем он осваивал стилистику итальянской оперы во Флоренции, Венеции, Риме и Неаполе. Однако главное слово в оперном искусстве ему надлежало сказать в Англии, куда его впервые пригласили в 1710 году и где он окончательно обосновался в 1716-м.

Путь Генделя — оперного мастера не был поступательным движением «от низшего к высшему», от старого к новому. Он не создал, подобно Глюку, единой стройной реформаторской концепции. Однако его работа в этой области имеет более чем внушительный итог — 40 опер, в которых отчетливо стремление к максимальной художественной правде, обновлению и обогащению жанра изнутри.

Среди опер Генделя — исторические («Юлий Цезарь»), оперы-сказки («Альцина»), сюжеты античной мифологии («Ариадна») или средневекового рыцарского эпоса («Орlando»). Почти повсюду на сцене — противостоящие силы: египтяне и римляне в «Цезаре», добро и зло в «Альцине», другие конфликты и противоречия, впервые нашедшие столь широкое и сильное музыкальное воплощение. Вокальная линия часто несколько инструментального плана — она изящна, пластична, эмоционально естественна: раскрывает образ героя и его душевное состояние. Оперный оркестр Генделя легок и блестящ, красочен и динамичен.

Возрождение интереса к творчеству Генделя — одна из примет музыкального XX века. Начиная с 20-х годов, оперы композитора обрели новую жизнь на театральных и концертных сценах по всему миру.

George Frideric Handel is one of the greatest composers of the Baroque era and in the music history. Handel's national identity is disputed by Germany and Great Britain. He was born and started his career as a composer in Germany. In England where he spent most of his life he had intense fight for asserting his esthetic standpoint, bitterness of defeat and triumph of victory.

Operas account for almost half of his legacy. Handel composed more than forty operas in over thirty years. He dedicated more than 30 years of his life to them. By the late 1730s, Handel's attention was increasingly diverted away from composing operas and was much more focused on the English oratorio. His first opera was first performed in Hamburg and was a resounding success. He studied the opera style, wrote opera, worked with various opera companies in Florence, Venice, Rome and Naples. However, it was England where he had his say in the art of opera. He came there by invitation in 1710. In 1716, he returned to England and remained in England for the rest of his life.

The creative work of Handel cannot be seen as progression "from a lower to a higher level" or from old forms to new ones. Unlike Christoph Willibald Gluck, he did not bring about the practical reform of opera's dramaturgical practices; however, his work in this area has impressive results — 40 operas showing his commitment to impeccable artistic truth, renovation and refinement of the genre from inside.

Among Handel's operas there are historical operas (*Julius Caesar*), fairy-tale operas (*Alcina*), operas based on stories from classical mythology (*Arianna*) or stories from knight epic (*Orlando*). Almost always there are opposing parties: Egyptians and Romans in *Caesar*, positive and negative forces in *Alcina*, other conflicts and contradictions for the first time expressed so strongly and extensively through music. The vocal line sometimes is slightly instrumental — it is elegant, flexible, emotionally natural: it is precise in portraying the hero and his state of mind. Handel's opera orchestra is graceful, vibrant, dazzling.

The renewed interest in compositions of Handel is typical of the musical 20th century. Starting from the 1920s, Handel's operas have been reborn on theater and concert-hall stages all over the world.

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Уральский академический филармонический оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер –
Дмитрий Лисс
Симфонический хор Свердловской филармонии
Художественный руководитель – Андрей Петренко
Дирижер – Дмитрий Лисс
Герхард Оппитц (фортепиано), Германия

Воан-Уильямс. «К неизведанным землям»
Феделе. «UR» (мировая премьера)
Брамс. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром

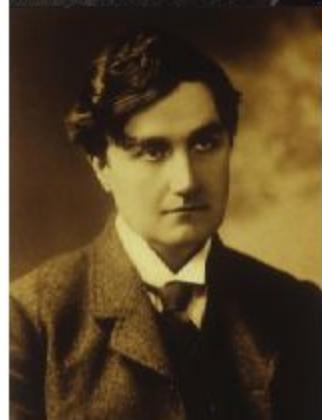
FESTIVAL CLOSING

Ural Philharmonic Orchestra
Artistic Director and Chief Conductor –
Dmitry Liss
Ekaterinburg Philharmonic Choir
Artistic Director – Andrei Petrenko
Conductor – Dmitry Liss
Gerhard Oppitz (piano), Germany

Williams. *Toward the Unknown Region*
Fedele. *UR* (world premiere)
Brahms. Piano Concerto No. 2



13.10



РАЛЬФ ВОАН-УИЛЬЯМС (1872–1958)

Воан-Уильямс знаменит в Англии примерно так же, как в России Чайковский, поэтому не случайно, что похоронили его в Вестминстерском аббатстве рядом с первым английским «классиком» Генри Перселлом. Родился Воан-Уильямс в семье священника, приходился внучатым племянником Чарльзу Дарвину. Учился в Тринити-колледже Кембриджского университета и Королевском музыкальном колледже в Лондоне у Уильяма Перретта (орган), Хьюберта Парри и Чарльза Стэнфорда (композиция). Работал органистом и совершенствовался по композиции у Макса Бруха в Берлине и у Мориса Равеля в Париже. Среди его друзей-однокурсников были Леопольд Стоковский и Густав Холст. После себя композитор оставил шесть опер, три балета, девять симфоний, кантаты и оратории, сочинения для фортепиано, органа и камерных ансамблей, обработки народных песен и многие другие произведения, созданные с опорой на традиции английских мастеров XVI–XVII веков и народную музыку.

RALPH VAUGHAN WILLIAMS (1872–1958)

Vaughan Williams is as well known in Great Britain as Tchaikovsky in Russia. No wonder that he is buried in Westminster Abbey, near the grave of Henry Purcell, the first English classical composer. Vaughan Williams was born into the family of a priest; he was a grandnephew of Charles Darwin. He studied at Trinity College, Cambridge, and at the Royal College of Music in London. He studied organ with Walter Parratt and composition with Hubert Parry and Charles Stanford. Vaughan Williams worked as organ-player and took composition lessons from Max Bruch in Berlin and from Maurice Ravel in Paris. He became friends with fellow-students Leopold Stokowski and Gustav Holst. His legacy includes six operas, three ballets, nine symphonies, cantatas and oratorios, compositions for piano, organ and chamber orchestras, folk-song adaptations and many other works inspired by traditions of English masters of the 16th–17th centuries and folk music.

Песня «Toward the Unknown Region» («К неизведанным землям») для хора с оркестром (1906)

Воан-Уильямс как-то произнес: «Я так и не избавился от его влияния, и рад этому...». Речь шла о великом американском поэте Уолте Уитмене — кумире свободомыслящей молодежи поздней викторианской эпохи. Композитору Уитмен был особенно дорог еще и тем, что с ним были связаны две громкие творческие победы — «Морская симфония» (1909) и «К неизведанным землям» (1906). Жанр последней Воан-Уильямс обозначил как песню с оркестром. В ее основе — текст стихотворения «О, отважнейшая душа моя» (1868) из известнейшего сборника «Листья травы», первая версия которого вышла в 1855 году. Впервые сочинение было исполнено в 1907 году на Лидском фестивале под управлением автора.

Toward the Unknown Region,
song for chorus and orchestra (1906)

Vaughan Williams once said: "I could never escape his influence, and I am glad about that..." He referred to the greatest American poet Walt Whitman — the inspirational hero of independent-minded young people of the late Victorian era. Whitman was especially dear to the composer because of his compositions having a resounding success — *A Sea Symphony* (1909) and *Toward the Unknown Region* (1906); He called the latter Song for chorus and orchestra. It is based on *Darest Thou Now, O Soul*, a poem from the famous *Leaves of Grass* poetry collection (1855). The first public performance of the composition was given at the Leeds Festival in 1907, with the composer conducting.



ИВАН ФЕДЕЛЕ (р. 1953)

Обучался композиции и игре на фортепиано в Миланской консерватории. Изучал философию в Миланском университете. В авторском каталоге — сотни опусов: вокально-симфонические и камерные произведения, сочинения для оркестра и солирующего инструмента, опера «Антигона», поставленная на фестивале «Флорентийский музыкальный май — 2007».

Пишет музыку по заказу Муниципального театра Флоренции и миланского «Ла Скала». Его сочинения исполняют оркестры Варшавы, «Би-би-си», Берлинского, Штутгартского и Итальянского радио, Национальные оркестры Франции и Лиона, Оркестр «Санта-Чечилия», «Лондонская симфонietta», Ансамбль «InterContemporain». Его произведениями дирижировали Булез, Эшенбах, Чунг, Салонен, Мутти, Паппано, Слаткин.

Преподаёт в Гарварде, Сорбонне, Барселонском университете, Академиях Сибелиуса в Хельсинки и Шопена в Варшаве, Институте исследования акустики и музыки в Париже, Центре «Акант» в Авиньоне, консерваториях Страсбурга, Лиона, Милана, Болоньи и Турина.

С 2009 по 2011 год был художественным руководителем миланского оркестра «I Pomeriggi Musicali». С 2012 года — художественный руководитель музыкальной секции Венецианской биеннале.

IVAN FEDELE (b. 1953)

Ivan Fedele studied composition and piano performance at the Milan Conservatory. He was also a philosophy student at the University of Milan. The author's catalog includes hundreds of opuses: vocal-symphonic and chamber works, compositions for orchestra and solo instruments, and also the opera *Antigone*, commissioned for the Maggio Fiorentino festival in May 2007.

He has been commissioned to write music by the Municipal Theater of Florence and Milan's La Scala. His works are performed by the orchestras of the BBC, the Berlin, Stuttgart, and Italian Radio Symphony Orchestras, the Orchestre National de France, the Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, the Orchestre National de Lyon, the Warsaw Philharmonic, the London Sinfonietta. His pieces have been conducted by P. Boulez, C. Eschenbach, E.-P. Salonen, R. Muti, A. Pappano, and L. Slatkin.

He teaches at Harvard, the Sorbonne, the University of Barcelona, the Sibelius Academy in Helsinki, the Chopin University of Music in Warsaw, the Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music in Paris, the Centre Acanthes in Avignon, and the conservatories of Strasbourg, Lyon, Milan, Bologna, and Turin.

From 2009 to 2011 he served as the artistic director of the Orchestra i Pomeriggi Musicali in Milan. Since 2012 he has been the artistic director of the music component of the Venice Biennale festival.

«UR» для симфонического оркестра (2017)

1. Звук из морских пучин
2. Встреча с пустыней
3. К неизведанным вершинам

В название сочинения композитор вкладывает несколько смыслов. Во-первых, «UR» — сокращение от английского «you are» — «ты есть». Кроме того, поясняет Феделе, произведение можно назвать «ur-ali» («ур-алы»), где «ali» (с итальянского «крылья») — архетипические крылья творчества, благодаря которым человек, следуя своему призванию, парит в экзистенциальном наследии искусства. Наконец, сама собой напрашивается и параллель с Уралом — местом, где суждено впервые прозвучать сочинению, написанному специально для фестиваля «Евразия» по заказу Уральского филармонического оркестра.

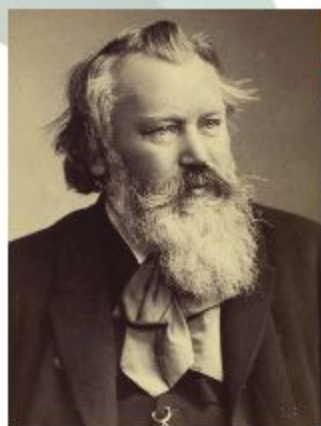
«Существуют уголки природы, которые отражаются в воображении человека как места, олицетворяющие духовность. Морские пучины воспринимаются как потаенные глубины души, пустыня с ее ускользающими границами испытывает нашу способность пересечь ее, не заблудившись, а неизведанные вершины символизируют высшие тайны Вселенной, — объясняет автор. — Путь познания длится на протяжении всей истории человечества. Он обладает той же силой, что и дороги, ведущие нас к исследованию неизвестных земель. Это и есть истинное призвание человека, находящегося в поиске "самого себя"».

UR for symphonic orchestra (2017)

1. Report from the depths
2. Introduction to the desert
3. Towards unknown heights

The composer puts several meanings into the name of the composition. Firstly, UR is an abbreviation for "you are." Besides, as Ivan Fedele explains, the name of the composition could be *ur-ali*, where "ali" (*wings* in Italian) would mean archetypal wings of creativity, thanks to which we are able to hover in the existential heritage of art. Finally, the name suggests an association with the Urals where the composition written for the Eurasia Festival on commission from the Ural Philharmonic Orchestra will be performed in public for the first time.

"There are nature corners, which are pictured in a person's imagination as places epitomizing spirituality. Depths of the sea are perceived as hidden depths of the soul; the desert with its elusive boundaries tests out our ability to cross it without getting lost; unknown heights represent the greatest mysteries of the Universe," the composer explains. "Quest for knowledge can be traced throughout human history. It is as powerful as the roads leading us to exploration of unknown lands. It is the true calling of the person searching for himself."



ИОГАННЕС БРАМС (1833–1897)

Иоганнес Брамс родился в семье артиста Гамбургского филармонического оркестра. Первые уроки музыки ему преподавал отец. Но мальчик увлекся фортепиано и стал заниматься с О. Косселем, а позже с Э. Марк-сенем.

Во время гастрольной поездки 20-летний Брамс знакомится с известным скрипачом Иозефом Иоахимом, ставшим впоследствии его близким другом. По рекомендации Иоахима он встречается с Ферендом Листом и семейством Шуманов, которые приходят в восторг от его сочинений.

В Вене, где Брамс обосновался к 1860-м годам, он сначала получает известность как концертирующий пианист и уже после премьеры «Немецкого реквиема» (1868) — как композитор. Он руководит хором Певческой академии, затем — хором и оркестром Общества любителей музыки. Помимо сочинительства, занимается редакцией клавишной музыки для издательства «Брейткопф и Хертель».

В 1870–80 годы, во всеоружии мастерства, Брамс приближается к эпохальному в своем творчестве жанру. Четыре симфонии, созданные им в последние годы жизни, являются образцом того, как можно наполнить традиционные формы новым содержанием, используя современный строй чувств и образов романтического мира.

JOHANNES BRAHMS (1833–1897)

Johannes Brahms was born into a family of an artist of the Hamburg Philharmonic Society. He first studied music with his father. However, the boy took a great interest in piano and began piano lessons with O. Cossel and then with Ed. Marxsen.

In 1823, during the concert tour Brahms met the celebrated violin virtuoso Joseph Joachim who later became one of his closest friends. Joachim introduced him to Franz Liszt and the Schumann family whose enthusiasm for the young composer knew no bounds.

In Vienna where he settled in 1863, he won himself a name, first as a performing pianist and then, after the premiere of the *German Requiem* (1868) — as a composer. In Vienna he directed the choir of the Singakademie; then he was appointed principal conductor of the Society of Friends of Music. He also edited clavier and harpsichord music for Breitkopf & Hartel.

In the 1870s–80s, having mastered all genres of instrumental music, Brahms was moving along the path to purely orchestral composition. Four symphonies created by him during his last years show convincingly how traditional forms can be filled with new contents by using an array of feelings and images of the romantic world.

Концерт № 2 для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор, ор. 83 (1881)

- I. Allegro non troppo
- II. Allegro appassionato
- III. Andante
- IV. Allegretto grazioso

Второй концерт для фортепиано с оркестром создавался в лучшие годы жизни композитора, параллельно со Второй симфонией и Скрипичным концертом. Оставаясь верным классическим канонам, Брамс добавляет «от себя» еще одну часть — скерцо, еще больше сближая симфонию и концерт. Произведение достигает вагнеровских масштабов, а его главная тема продолжит жить во Второй симфонии Малера.

Официальная премьера состоялась в Будапеште. Немного раньше было исполнение в Майнингене, где Ганс фон Бюлов предоставлял Брамсу возможность проверять в живом звучании новые сочинения. В отличие от Первого, гораздо более сложный Второй концерт мгновенно обрел популярность. Композитор десятки раз исполнял его на гастролях, меняясь с Бюловым местами за роялем и дирижерским пультом.

Piano Concerto No. 2 in B-flat major, Op. 83 (1881)

- I. Allegro non troppo
- II. Allegro appassionato
- III. Andante
- IV. Allegretto grazioso

The Second Piano Concerto was written during the best years of his life, along with Symphony No. 2 and the Violin Concerto. Still in a symphonic mode after his Second Symphony, he added a scherzo, narrowing the distance between the symphony and the concerto. The composition reaches the Wagner scale; its main theme will continue to live in Mahler's Symphony No. 2.

The formal premiere of the concerto took place in Budapest after the private tryout with Hans von Bulow and the Meiningen Orchestra. Unlike the First Concerto, the Second Concerto, though much more complex and difficult, became immediately popular. The composer performed the concerto in many cities across Europe, swapping places with Bulow — at the piano or at the conductor stand.

ОРКЕСТРЫ

УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР (УАФО)

ORCHESTRAS

URAL PHILHARMONIC ORCHESTRA
(UPO)

Основан в 1936 году. У истоков коллектива стоял дирижер Марк Паверман. С 1995 года художественным руководителем и главным дирижером оркестра является Дмитрий Лисс. В настоящее время оркестр ежегодно готовит более 70 концертных программ и дает более 100 концертов.

В последние годы УАФО сотрудничал с выдающимися музыкантами, среди которых дирижеры Дмитрий Китаенко, Геннадий Рождественский, Кшиштоф Пендерецкий, Владимир Федосеев, Валерий Гергиев, Клаус Теннштедт, Жан-Клод Казадезюс, Эльяху Инбал, Андрей Бореико и солисты Мстислав Ростропович, Николай Петров, Юрий Башмет, Виктор Третьяков, Элисо Вирсаладзе, Наталия Гутман, Михаил Плетнев, Лиана Исакадзе, Дмитрий Хворостовский, Александр Князев, Питер Донохоу, Борис Березовский, Вадим Репин, Николай Луганский, Денис Мацуев, Фредерик Кемпф, Сергей Крылов.

Коллектив гастролировал в 20 странах мира. Принимал участие в таких фестивалях, как Бетховенский фестиваль в Бонне (Германия); «La Folle Journée», Международные музыкальные фестивали в Ла-Роке-д'Антероне, Сен-Рикье, Фестиваль Радио Франции в Монпелье, «Ночи Цитадели в Систероне» (Франция); «Русское Рождество в Кеннеди-центре» (США); Международный зимний фестиваль «Площадь искусств» (Санкт-Петербург), «Звезды на Байкале» (Иркутск), Фестиваль симфонических оркестров мира (Москва), «Crescendo», Международный музыкальный фестиваль «Евразия» и Фестиваль Бориса Березовского (Екатеринбург).

В 2016 году совместно с музыкантами Харбинского симфонического оркестра УАФО выступил в штаб-квартире ООН в Женеве. В течение двух сезонов коллектив представлял свой абонемент в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, выступая в Концертном зале и на Новой сцене. Оркестром записано 30 CD, в том числе на лейблах «Sony Classical», «Warner Classics International» и «Mirare». Выступления УАФО транслировались Радио Франции, «France Musique», Arte, NHK и каналом «Культура».

С 1996 года действует Благотворительный фонд поддержки УАФО, при его содействии оркестру были приобретены струнные инструменты мастеров Бергонци, Граньяни, Вильома, Антониаззи.

The orchestra traces its roots back to 1936, when it was formed by the conductor Mark Paverman. Since 1995 it has been led by Dmitry Liss, its Artistic Director and Chief Conductor. The orchestra annually presents more than 70 programs and gives more than 100 concerts.

For the last seasons the Orchestra cooperated with the conductors Dmitry Kitaenko, Gennady Rozhdestvensky, Krzysztof Penderecki, Vladimir Fedoseev, Valery Gergiev, Klaus Tennstedt, Jean-Claude Casadesus, Eliahu Inbal, Andrey Boreiko, the soloists Mstislav Rostropovich, Nikolai Petrov, Yuri Bashmet, Viktor Tretyakov, Eliso Virsaladze, Natalia Gutman, Mikhail Pletnev, Liana Isakadze, Dmitry Khvorostovsky, Alexander Knyazev, Peter Donohoe, Boris Berezovsky, Vadim Repin, Nikolai Lugansky, Denis Matsuev, Frederic Kempf, Sergey Krylov. Ural Philharmonic Orchestra participated in many prestigious international festivals such as the Beethovenfest in Bonn (Germany), La Folle Journée (Nantes, Tokyo, Bilbao, Ekaterinburg), Le Festival de Radio France, Le Festival International de Piano a la Roque d'Antheron, Le festival de musique classique a Saint-Riquier, Nuits de la Citadelle a Sisteron; International Winter Festival "Arts Square" (St-Petersburg), International Festival "Stars at Baikal" (Irkutsk), Festival of the World's Symphony Orchestras (Moscow), "Crescendo", Russian Christmas in Kennedy Center (Washington, DC), Eurasia International Music Festival (Ekaterinburg), Festival of Boris Berezovsky (Ekaterinburg).

In 2016, conjointly with the musicians of the Harbin Symphony Orchestra, the UPO performed at the United Nations headquarters in Geneva. The orchestra toured in 20 countries around the world. During two concert seasons, the Ural Philharmonic Orchestra provided its series of subscription at the Mariinsky Theater in Saint-Petersburg, performing in its Concert Hall and on the New Stage. The Orchestra has a discography of 30 CD recordings (incl. Sony Classical, Warner Classics International and Mirare). Concerts of the UPO have been broadcast in live by Radio France, France Musique, TV Channels Arte, NHK, and the Kultura channel.

UPO Support Charitable Fund was established in 1996 and helped the orchestra in obtaining the stringed instruments by such experts as Bergonzi, Gragnani, Vuillaume, and Antoniazzi.



ДМИТРИЙ ЛИСС

Народный артист России, лауреат Государственной премии России. Выпускник класса Дмитрия Китаенко в Московской консерватории и его ассистент в работе с оркестром Московской филармонии (1982–1983). С 1991 по 1995 годы – главный дирижер Симфонического оркестра Кузбасса. Победитель Международного конкурса дирижеров им. Л. Матаича (Загреб, 1995). С 1995 года – художественный руководитель и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра. С 1997 по 1999 годы – главный российский дирижер Российско-Американского молодежного оркестра, с 1999 по 2003 годы – дирижер Российского национального оркестра. Дмитрий Лисс работал с Государственным академическим симфоническим оркестром России, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, с Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Бергенским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Тронхейма, Симфоническим оркестром Нидерландского радио, Residentie Orkest, Симфоническим оркестром Северных Нидерландов, Tokyo Metropolitan Symphony, с филармоническими оркестрами Осаки и Нагойи, Pacific Symphony, Национальным оркестром Франции, Будапештским филармоническим оркестром, Венгерским национальным филармоническим оркестром, Эстонским национальным симфоническим оркестром, Литовским государственным симфоническим оркестром. Под управлением Дмитрия Лисса Уральский академический филармонический оркестр принял участие в престижных международных фестивалях, гастролировал в разных странах мира, записал 30 CD. С сентября 2016 года Дмитрий Лисс – главный дирижер Филармонического оркестра Южных Нидерландов и работает с двумя оркестрами одновременно.

DMITRY LISS

People's Artist the Russian Federation. Laureate of the State Prize of the Russian Federation. Dmitry Liss is a graduate from the Moscow Conservatory where he studied with the Music Director of the Moscow Philharmonic Orchestra, Professor Dmitry Kitayenko. Dmitry Liss started to work with this orchestra as Kitayenko's assistant. Worked as Chief Conductor of Kuzbass Symphony Orchestra (1991–1995). He won the International Competition of Young Conductors "Lovro Matacic" (Zagreb, 1995). Dmitry Liss is Artistic Director/Chief Conductor of the Ural Philharmonic Orchestra since 1995. In 1997–1999 he was Principal Russian Conductor of the American Russian Youth Orchestra and was appointed Associate Conductor of the Russian National Orchestra (1999–2003).

Dmitry Liss performed also with the State Symphony Orchestra of Russia, Moscow Philharmonic Orchestra, St.-Petersburg Philharmonic Orchestra, Big Tchaikovsky State Symphony Orchestra, Bergen Philharmonic Orchestra, Trondheim Symphony Orchestra, Dutch Radio Symphony Orchestra, Residentie Orkest, North Netherlands Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony, Osaka and Nagoya Philharmonic Orchestras, The Pacific Symphony, Orchestre National de France, Budapest Philharmonic Orchestra, Hungarian National Orchestra, Estonian National Orchestra, Lithuanian State Symphony Orchestra.

The Ural Philharmonic Orchestra under Liss' direction took part in numerous prestigious international festivals, toured all over the world, recorded about 30 CDs.

Dmitry Liss is the Chief conductor of the South Netherlands Philharmonic, starting the season September 2016, and works with the two orchestras simultaneously.

МЮНХЕНСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР

MUNICH CHAMBER ORCHESTRA



Основан дирижером Кристофом Штеппом в 1950 году. Объединяет музыкантов, владеющих барочной и современной техникой игры. Представляет программы-диалоги музыкальных культур разных эпох. Ежегодно дает свыше 60 концертов. Проводит гастрольные выступления в крупных концертных залах стран Европы, Азии и Америки и принимает участие в известных фестивалях. Записывается на лейблах «ECM Records» и «Sony Classical».

Считается одним из самых гибких и легко адаптирующихся в стилистическом отношении ансамблей. Программы оркестра включают в себя многочисленные мировые премьеры и новые редакции произведений, созданные по его заказу, а также практически все сочинения для камерных составов. В классическом репертуаре привлекает к сотрудничеству музыкантов ведущих европейских коллективов. Совместно с Баварской театральной академией участвует в концертном исполнении классических опер.

На протяжении 40 лет ансамбль работал под управлением Х. Штадльмайра. В 1995 году его сменил К. Поппен, определивший репертуарную политику, которую продолжают А. Либрайх и главный дирижер К. Шульдт, работающие с оркестром в настоящее время.

The Munich Chamber Orchestra (Munchener Kammerorchester) was founded by conductor Christoph Stepp in 1950. It is a close-knit group of musicians – accomplished performers of Baroque and contemporary classical music. In its dialogue programs it brings together musical cultures of different time periods. The orchestra annually presents more than sixty concerts. It gives guest performances in major concert halls of Europe, Asia, and America. It takes part in renowned festivals. Its recordings are issued on the ECM Records and Sony Classical labels.

The orchestra is considered one of the most flexible and stylistically adaptable ensembles of its kind. Its programs include numerous world premieres and revivals of works it has commissioned as well as most of the core repertoire for chamber ensembles. For its classical repertoire, the orchestra brings in soloists from Europe's finest orchestras. Together with the Bavarian Theatre Academy, it participates in concert performances of classical operas. The orchestra was guided and conducted by H. Stadlmair for almost four decades. In 1995 C. Poppen became its Artistic Director and established its dynamic profile supported by A. Liebreich and C. Schuld, its current chief conductor.



КЛЕМЕНС ШУЛЬДТ

Победитель Международного конкурса дирижеров Донателлы Флик в Лондоне (2010). Выпускник Дюссельдорфской высшей школы музыки по классу скрипки, дирижерское мастерство постигал у Р. Бона в Дюссельдорфе, у М. Стрингера в Вене и у Н. Паскета в Веймаре. В качестве дирижера-ассистента Лондонского симфонического оркестра работал с сэром К. Дэвисом, В. Гергиевым, Д. Хардингом и Б. Хайтинком; руководил оркестровым проектом Discovery.

Сотрудничал с Лондонским оркестром «Филармония», Уэльским национальным оркестром «Би-Би-Си», Шотландским камерным, Бамбергским симфоническим, оркестром Штутгартского радио, Немецким симфоническим оркестром Берлина и Немецким камерным филармоническим оркестром Бремена. Возглавлял камерные коллективы в Дюссельдорфе и Бонне. Руководил оперными постановками в Гельзенкирхене, Майнце, Оснабрюке и Инсбруке.

С 2016 года возглавляет Мюнхенский камерный оркестр. Артисты коллектива считают, что маэстро «видит партитуру как истинный исполнитель камерной музыки».

CLEMENS SCHULD

Clemens Schuld is the winner of London's Donatella Flick Conducting Competition in 2010. He studied the violin at the Robert Schumann Hochschule in Dusseldorf. He learned the conductor's craft from Rudiger Bohn in Dusseldorf, Mark Stringer in Vienna, and Nicolas Pasquet in Weimar. As an assistant conductor of the London Symphony Orchestra, he worked with Sir Colin Davis, Valery Gergiev, Daniel Harding, and Bernard Haitink; he managed the Discovery Orchestra Project.

Clemens Schuld worked with the Philharmonia Orchestra (London), the BBC National Orchestra of Wales, the Scottish Chamber Orchestra, the Bamberg Symphony, the Stuttgart Radio Symphony Orchestra, the Deutsche Symphonie-Orchester Berlin and the German Philharmonic Orchestra of Bremen. He was in charge of chamber orchestras in Dusseldorf and Bonn. He directed opera productions in Gelsenkirchen, Mainz, Osnabruck and Innsbruck.

He has been the chief conductor of the Munich Chamber Orchestra since 2016. The orchestra musicians say that the maestro "views the score in a true chamber-music spirit."

ХОР

СИМФОНИЧЕСКИЙ ХОР
СВЕРДЛОВСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

CHOIR

EKATERINBURG
PHILHARMONIC CHOIR

Создан в 2008 году для исполнения произведений кантатно-ораториального жанра с Уральским филармоническим оркестром. Первым художественным руководителем коллектива была Вера Давыдова, с 2015 года этот пост занимает Андрей Петренко.

В репертуаре хора такие масштабные сочинения, как Реквиемы Моцарта, Верди, Форэ, Берлиоза, Шнитке и Сильвестрова, Торжественная месса Бетховена, «Весенняя симфония» Бриттена, «Carmina Burana» Орфа, «Казнь Степана Разина» и Симфония № 13 Шостаковича, «Симфония псалмов» Стравинского, «Бюрократида» Щедрина, кантаты Прокофьева и Танеева, произведения Рахманинова, Свиридова, Гаврилина.

Под управлением А. Петренко хор гастролировал во Франции, Германии, Дании, Китае; принимал участие в Симфоническом форуме России и международных фестивалях: Beethovenfest, «La Folle Journée», «Via Aeterna», Московский Пасхальный фестиваль, хоровые фестивали «Le Rivage des voix» и «Преображение», Музыкальный фестиваль «Евразия», Bach-fest. Выступления хора в прямом эфире транслировал европейский телеканал Arte.

Коллективом дирижировали Д. Китаенко, К. Пендерецкий, В. Гергиев, Ж.-К. Казадезюс, Д. Лисс, А. Ведерников, Е. Бражник, А. Бореко, Энхэ, А. Петренко. Выступления хора проходили в Концертном зале им. П.И. Чайковского и Храме Христа Спасителя в Москве, Концертном зале Мариинского театра и Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге, парижском зале «Плейель», Бетховен-халле в Бонне.

The choir was founded in 2008 to perform cantata and oratorio compositions with the Ural Philharmonic Orchestra. Vera Davydova was the first artistic director of the choir; Andrey Petrenko has been holding the post since 2015.

The choir's repertoire includes such monumental compositions as Requiem by Mozart, Verdi, Faure, Berlioz, Schnittke and Silvestrov, the Missa Solemnis (Solemn Mass) by Beethoven, the Spring Symphony by Britten, Carmina Burana by Orff, the Execution of Stepan Razin and Symphony No. 13 by Shostakovich, the Symphony of Psalms by Stravinsky, Byurokratiada (Ode to Bureaucracy) by Shchedrin, cantatas by Taneyev and Prokofiev, compositions of Rachmaninoff, Sviridov, and Gavrillin.

Directed by A. Petrenko, the choir gave guest performances in France, Germany, Denmark, and China. The choir took part in the Russian Symphonic Forum and international festivals: Beethovenfest, La Folle Journée, Via Aeterna, Moscow Easter Festival, Le Rivage des voix and Preobrazhenie (Transfiguration) choir festivals, Eurasia, and Bach-fest. The choir's performances were broadcast live by Arte, a European television channel.

The choir worked with such conductors as D. Kitayenko, K. Penderecki, V. Gergiev, J.-C. Casadesus, D. Liss, A. Vedernikov, E. Brazhnik, A. Boreyko, Enkhe, A. Petrenko. The choir gave concerts in the Tchaikovsky Concert Hall and the Cathedral of Christ the Savior in Moscow, the Concert Hall of the Mariinsky Theatre and in Saint Isaac's Cathedral in St. Petersburg, in the Pleyel Hall in Paris, and in the Beethovenhalle concert hall in Bonn.

АНДРЕЙ ПЕТРЕНКО

Заслуженный деятель искусств России (2008). Выпускник Ленинградской консерватории по классу Е.П. Кудрявцевой-Муриной. С 1973 по 1989 годы работал хормейстером в Хоре любителей пения Хорового общества Ленинграда. С 1989 по 2000 годы преподавал дирижирование в Петербургской консерватории и руководил Камерным хором консерватории. В 1994–1999 годах был художественным руководителем и главным дирижером Хора Смольного собора.

С 2000 года — главный хормейстер Мариинского театра, где подготовил более 40 оперных премьер. Под управлением А. Петренко хор Мариинского театра

ANDREI PETRENKO

Andrey Petrenko is an honored artist of Russia (2008). A graduate of the Leningrad Conservatory where he studied under E. P. Kudryavtseva-Murina. From 1973 to 1989 he worked as choirmaster in the choir of amateur singers at the Leningrad Choral Society. From 1989 to 2000 he taught conducting at the St. Petersburg State Conservatory and ran its Chamber Choir. In 1994–1999 Andrey Petrenko worked as artistic director and chief conductor of the Smolny Cathedral Choir.

In 2000 he was invited to work as chief choirmaster to the Mariinsky Theatre where he prepared and brought forth more than 40 opera premieres. Directed by A. Petrenko, the Mariinsky choir gave a cappella concerts



выступал с программами а capella в самых престижных залах России, Испании, Франции, Бельгии, Голландии, Швейцарии, Италии, Великобритании, Литвы, Финляндии, Эстонии, Израиля, США. В 2011 году коллектив был удостоен премии ICMA за лучшую запись оперы Стравинского «Царь Эдип». С 2008 года — приглашенный дирижер Хора Радио Франции. Член президиума Хорового общества России. Награжден театральной премией «Золотой софит». С 2014 года Андрей Петренко — главный приглашенный хормейстер, а с 2015 — художественный руководитель Симфонического хора Свердловской филармонии.

in the most prestigious concert halls in Russia, Spain, France, Belgium, Holland, Switzerland, Italy, Great Britain, Lithuania, Finland, Estonia, Israel, and USA. In 2011, the choir was honored with an ICMA award for the best work in recording of Igor Stravinsky's Oedipus Rex. Since 2008 Andrey Petrenko has been a guest conductor of the Radio France Choir. He is also a presidium member in the Choral Society of Russia. He received a Gold Soffit theater award. In 2014, Andrey Petrenko started working as chief guest choirmaster of the Ekaterinburg Philharmonic Choir. In 2015, he became its artistic director.

АНСАМБЛИ

АНСАМБЛЬ «ACCADEMIA HERMANS»

Создан в 2000 году Фабио Чиофини из молодых инструменталистов и певцов — выпускников лучших европейских школ, объединенных энтузиазмом и любовью к старинной музыке. Является базовым коллективом Театра Кучинелли в Соломео (Италия). Помимо активной концертной деятельности и участия в фестивалях старинной музыки в Италии, Голландии и США, каждые два года ансамбль осуществляет аудиопроекты, которые записывает в исторических местах (палаццо и церквях). Им выпущены альбомы, посвященные преимущественно барочной музыке — итальянской, немецкой, голландской, однако известность и высокую оценку журнала «Musica» получила запись произведений Моцарта («Bottega Discantica», 2011). Постоянный участник фестиваля «Villa Solomei». Определяет творческую политику и участвует в фестивалях «Парк в... музыке» в Вальнерине и «Музыка и музеи», который проводится в крупнейших музеях Умбрии.

ENSEMBLES

ACCADEMIA HERMANS

The Accademia Hermans was founded in 2000 by Fabio Ciofini who brought together young musicians and singers, graduates of Europe's finest schools, sharing his enthusiasm and love for ancient music. The Accademia Hermans is the resident orchestra at the Cucinelli Theatre in Solomeo (Italy). The orchestra gives concerts and takes part in ancient music festivals in Italy, the Netherlands and the USA. Every two years the orchestra records CDs in various historical places (palazzi and churches). It has recorded albums dedicated mostly to Baroque music of Italy, Germany and Holland; the CD of Mozart's Requiem and concertos (published by Bottega Discantica in 2011) was judged "exceptional" by the "Musica" magazine. The orchestra regularly works with the Festival Villa Solomei. It has been in charge of artistic management of two festivals: "Parco in... Musica" in Valnerina and "Musica e Musei" in Umbria's major museums.

ФАБИО ЧИОФИНИ

Выпускник Консерватории имени Свелинка в Амстердаме и Консерватории Перуджи по классам органа, клавира и фортепиано. Титулярный органист в Коллешиполи с обширной концертной практикой в Италии, США, Канаде, Монголии и Японии. Участник барочных фестивалей в Италии, Германии, Финляндии, Англии и США, в рамках которых выступает также с лекциями и мастер-классами. Обучает искусству игры на клавесине и органе в Консерватории Терни. Записывается для радиостанций BBC, ZDF, YLE, RAI. С 2000 года ведет активную деятельность в качестве дирижера и возглавляет ансамбль «Accademia Hermans». Под его управлением были выпущены диски на лейблах «Bottega Discantica» (Милан), «Loft Recordings» (Сизл), «Brilliant Classics» (Амстердам) и «Glossa» (Мадрид). Последний альбом («Glossa») удостоен премии «Золотой диапазон» французского журнала «Diapason» и приза Немецкой ассоциации критиков в области звукозаписи.

FABIO CIOFINI

Fabio Ciofini is a graduate of the Sweelinck Conservatory of Music in Amsterdam; he studied organ, piano and fortepiano at the Conservatory of Perugia. He was appointed "organist titulaire" in Collescipoli. He appears regularly in Italy, Europe, USA, Canada, Mongolia and Japan as a recitalist and he is a frequent guest at Baroque music festivals in Italy, Germany, Finland, Great Britain, and USA. He also gives lectures and master classes. He teaches harpsichord and organ at the Conservatory of Terni. He has recorded for BBC, ZDF, YLE, and RAI. Since 2000 he has been the director and conductor of the Accademia Hermans. The orchestra conducted by Fabio Ciofini recorded CDs for Bottega Discantica (Milan), Loft Recordings (Seattle), Brilliant Classics (Amsterdam) and Glossa (Madrid). His latest album (Glossa) won a Diapason D'Or award from French magazine Diapason and a German Record Critics' award.



АНСАМБЛЬ ШЕЙХА ХАМЕДА ДАУДА

Основан в 2002 году Шейхом Хамедом Даудом. Объединил певцов нашида (мусульманских песнопений) из суфийского ордена Шазилия, лучших кружащихся дервишей Дамаска и ведущих солистов арабских оркестров. Считается самым известным музыкальным коллективом Сирии.

Исполняет классическую арабскую музыку, священные и мирские песнопения в аутентичной трактовке с использованием соответствующей техники импровизации. Выступление музыкантов сопровождается танцем кружащихся дервишей, создающий визуальный эффект спектакля-путешествия. Сочетающее в себе поэзию, музыку и танец, оно вводит в состояние, подобное трансу, одновременно расслабляя и воодушевляя слушателей.

Коллектив с гордостью представляет древние восточные традиции на концертах и фестивалях по всему миру. Миссия ансамбля заключается в сохранении суфийского наследия Дамаска и распространении ценностей братства: терпимости, любви и мира среди всех народов.

Шейх Хамед Дауд — хранитель 400-летней мистической суфийской традиции, продолжатель дела своего отца — Шейха Сулеймана Дауда. Возглавляет Ассоциацию вокалистов Дамаска и руководит хором при мечети Омейядов. Известен как один из величайших кари (чтецов Корана).

SHEIKH HAMED DAWOOD GROUP

The group was founded by Sheikh Hamed Dawood in 2002. It consists of vocalists — singers of nasheeds (Islamic songs) — from the Shadhiliyya Sufi order, best whirling dervishes from Damascus, and leading soloists from Arabic orchestras. It is the most famous music group in Syria.

The group plays classical Arabic music, performs secular and sacred songs in authentic interpretations, using different improvisation techniques. The music played by the musicians intertwines with the dance of whirling dervishes, creating a visual effect of a journey to a trance-like state, which is both relaxing and uplifting.

The Sheikh Hamed Dawood Group is proud to present different musical performances of the Oriental traditions through concerts and music festivals around the world. The mission of the group is to maintain the Sufi music heritage of Damascus and to promote the Brotherhood values: tolerance, love and peace among all nations around the world.

Sheikh Hamed Dawood is a keeper of the 400-year-old mystical Sufi tradition greatly cherished by his father — Sheikh Suleiman Dawood. Sheikh Hamed Dawood is the president of the Damascus Association of Vocalists; he is the choir master at the Great Umayyad Mosque. He is known as one of the greatest reciters of the Koran.



ФОРТЕПИАННЫЙ ДУЭТ: АНДРЕАС ГРАУ И ГЁТЦ ШУМАХЕР

Ансамбль Андреаса Грау и Гётца Шумахера — музыкальное братство двух виртуозов-единомышленников. Их репертуар, помимо традиционного дуэтного, включает переложения, в том числе выполненные по их инициативе П. Этвёшем, Ф. Манури, Яном Мюллером-Виландом, Л. Франческони, Б.Р. Дойчем, Х. Кибурцем.

Высокая исполнительская репутация и новаторские программы открыли коллективу ведущие европейские залы Кельнской и Берлинской филармоний, Гевандхауса в Лейпциге, Тонхалле в Цюрихе, венского Концертхауса, Моцартеума в Зальцбурге, Вигморгхолла в Лондоне, «De Doelen» в Роттердаме. Дуэт встречали на фестивалях в Шлезвиг-Гольштейне, Ла-Рок-д'Антероне, Зальцбурге, Рейнгау, на «Кларе-фестивале» в Брюсселе, SWR в Шветцингене, «Днях новой музыки» в Цюрихе, в «Городе музыки» в Париже.

Ансамбль сотрудничал с известными дирижерами: К. Нагано, З. Метой, А. Бореико, Х. Холлигером, М. Гиленом. Готовил совместные программы с симфоническими оркестрами Баварского, Штутгартского и Венского радио, Баварским государственным оркестром, Немецким симфоническим оркестром Берлина, Филармоническим оркестром Радио Франции, Московским камерным оркестром «Musica Viva». Записи дуэта отмечены наградами французских журналов «Le Monde de la musique», «Diapason» и британского «Gramophone».

PIANO DUO: ANDREAS GRAU AND GOTZ SCHUMACHER

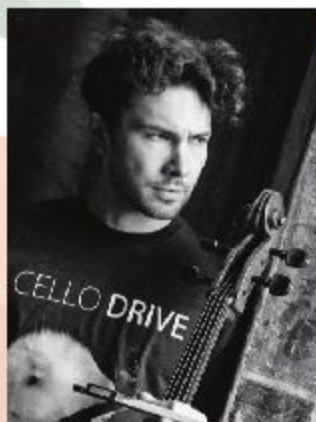
The Andreas Grau and Gotz Schumacher Piano Duo is collaboration of two musical soul mates. In addition to traditional duet compositions, their repertoire includes adaptations and new concertos written at their request by Peter Eotvos, Philippe Manoury, Jan Muller-Wieland, Luca Francesconi, Bernd Richard Deutsch, and Hanspeter Kyburz.

The vast breadth of the duo's expressiveness and innovative programs have garnered it invitations to various festivals and concert halls, such as Kolner Philharmonie, Berlin Philharmonie, Gewandhaus Leipzig, Tonhalle Zurich, Konzerthaus Vienna, Mozarteum Salzburg, Wigmore Hall London, and De Doelen Rotterdam. The duo gave concerts at festivals in Schleswig-Holstein, La Roque d'Anthéron, and Salzburg as well as performances at the Rheingau Music Festival, Klarafestival Brussels, Schwetzingen Festspiele, New Music Zurich, and Cite de la Musique Paris.

The piano duo worked with such renowned conductors as Kent Nagano, Zubin Mehta, Andrey Boreyko, Heinz Holliger, and Michael Gielen. It took part in joint programs with Bavarian, Stuttgart and Vienna Radio Symphony Orchestras, Bavarian State Orchestra, German Symphony Orchestra Berlin, the Orchestre Philharmonique de Radio France, and Moscow Chamber Orchestra. The duo's recordings won awards from Le Monde de la Musique, Diapason and Gramophone (UK).

СОЛИСТЫ

ГЕОРГИЙ ГУСЕВ



Выпускник Московской консерватории (класс профессора А.Н. Селезнева) и Академии «Санта-Чечилия» в Риме (класс профессора Дж. Соллима). Участвовал в мастер-классах Ф. Мюллера в Китае, И.П. Майнца в Германии, М. Клигеля в Италии, К. Бохоркеса в Швейцарии. Его партнерами по сцене становились Н. Гутман, Э. Вирсаладзе, Дж. Соллима, М. Лесковар, Э. Диндо, С. Чакерян, Р. Филиппини, Б. Андрианов, А. Бузлов; он выступал под управлением Б. Фрумкина, И. Власова, Й. Смейтса, Н. Гверини, М. Крочи, Д. Праделлы, И. Лермана.

Виолончелист-новатор, работающий в стиле crossover. Много концертирует, записывается на радио и телевидении, создает музыку. Цикл его пьес «Breviario per nomadi» стал музыкальным оформлением программы итальянского телеканала «RAI 3». Собственные сочинения и обработки известных джазовых и рок-композиций легли в основу мультимедийного проекта «Cello Drive». Играет на виолончели немецкого мастера XIX века Эрнста Либиха и на электро-виолончели «Yamaha».

GEORGY GUSEV

G. Gusev is a graduate of the Moscow State Conservatory (studied with Professor A. Seleznev) and the National Academy of Santa Cecilia in Rome (studied with Professor G. Sollima). He took part in master classes given by P. Muller in China, J.P. Maintz in Germany, M. Kliegel in Italy, and C. Bohorquez in Switzerland. His performance partners have been N. Gutman, E. Virsaladze, G. Sollima, M. Leskovar, E. Dindo, S. Tchakerian, R. Filippini, B. Andrianov, and A. Bouzlov; the cellist worked with such conductors as B. Frumkin, I. Vlasov, J. Smeets, N. Guerini, M. Croci, M. Pradella, and I. Lerman.

He is a cellist-innovator practicing a crossover style. He gives concerts, makes recordings for radio and television, and composes music. The series of his compositions for cello solo called "The Traveler's Diary" (Breviario per nomadi) has been used as a background for various TV shows by the Italian RAI 3 television channel. His compositions as well as his interpretations of famous jazz and rock compositions served as a basis for his Cello Drive multimedia project. He plays a cello by Ernst Liebig (Germany, 19th century) and a Yamaha electric cello.

РОБЕРТА ИНВЕРНИЦЦИ



Обладательница награды ярмарки Midem. Исполнительница главных партий в театрах Италии, Франции, Германии, Испании, Англии. Работала с известными барочными коллективами: Моцарт-оркестр, ансамбли «Il Giardino Armonico», «Concerto Italiano», «Concentus Musicus Wien», «Matheus» и «Europa Galante», Венецианский барочный оркестр. Сотрудничала с дирижерами К. Аббадо, Р. Алессандрини, Дж. Антонини, Ф. Бьонди, А. Болтон, Ф. Брюгген, А. Кертис, О. Дантоне, Г. Дудамель, А. Флорио, Н. Арнонкур, Т. Коппман, Г. Леонхардт и Ж. Саваль.

Постоянная участница Зальцбургского фестиваля. Выступала на праздновании 200-летнего юбилея Мюзикферайна в Вене. Выпустила более 100 записей на лейблах «Sony», «Deutsche Grammophon», «Virgin EMI», «Naive», «Glossa», «Opus 111», «Symphonia». Ее диски удостоены наград журналов «Diapason», «Le Monde de la musique», «Goldberg», «Gramophone» и приза Немецкой ассоциации критиков в области звукозаписи.

ROBERTA INVERNIZZI

R. Invernizzi is a winner of the Midem Classical Award. She sings title roles at theaters of Italy, France, Germany, Spain, and Great Britain. She has sung with such renowned Baroque orchestras and ensembles as Orchestra Mozart, Il Giardino Armonico, Concerto Italiano, Concentus Musicus Wien, Matheus, Europa Galante, and the Venice Baroque Orchestra. She has worked with acclaimed conductors: C. Abbado, R. Alessandrini, G. Antonini, F. Biondi, I. Bolton, F. Bruggen, A. Curtis, O. Dantone, G. Dudamel, A. Florio, N. Harnoncourt, T. Koopman, G. Leonhardt, and J. Savall.

She sings regularly at the Salzburg Festival. She participated in the celebration of the 200 anniversary of the Musikverein in Vienna. She has made over 100 recordings with such labels as Sony, Deutsche Grammophon, Virgin EMI, Naive, Glossa, Opus 111, and Symphonia. Her CDs have been recognized by the musical press with Diapason D'Or, Le Monde de la Musique, Goldberg, Gramophone, and German Record Critics' awards.

КРИСТОФ КАТРЕМЕР



Выпускник Парижской консерватории, Женевской высшей школы музыки и Университета Рузвельта в Чикаго. Победитель и лауреат Международных конкурсов имени И.С. Баха в Париже, И. Менухина в Лондоне, Н. Паганини в Генуе.

Играл в составе Молодежного оркестра им. Густава Малера, Парижского Оркестра Колонна, Чикагского симфонического, Ансамбля камерной музыки Нагаокакэ. Сотрудничал с М. Ростроповичем, С. Озавой, Ш. Дютуа, Дж. Ливайном, В. Гергиевым, Ю. Темиркановым.

Участник международных музыкальных фестивалей в Сионе, Вербье, Тэнглвуде, Равинии, лондонского «BBC Proms», Казальс-фестиваля в Пуэрто-Рико; трансляций каналов «Mezzo», Arte, TF1, France Television, NHK и радиостанций «France Musique»,

CHRISTOPHE QUATREMER

C. Quatremer is a graduate of the National Conservatory of Music in Paris, Haute Ecole de Musique de Geneve and Chicago's Roosevelt University. He is a prize winner in several international competitions: J. S. Bach (Paris), the Y. Menuhin International Competition (London), and the N. Paganini Competition (Genoa).

Quatremer has been engaged in various orchestras such as the Gustav Mahler Jugendorchester, the Colonne Orchestra in Paris, the Chicago Symphony Orchestra, Hyogo Performing Arts Orchestra, and the Nagaokakyo Chamber Ensemble. He worked with M. Rostropovitch, S. Ozawa, C. Dutoit, J. Levine, V. Gergiev, Y. Terikanov. He is regularly invited to various major festivals such as Sion Festival, Verbier Festival, Tanglewood Festival, Ravinia Festival, the London BBC Proms, Pablo Casals Festival in Puerto Rico; he has taken part in several

«France Culture», RTS. Художественный директор Музыкальной академии Фестиваля «Фугато» во Франции и «Фестиваля Тьон – Ле Колон» в Швейцарии.



ЛИНЛИН ЮЙ

Победительница Национального конкурса китайской традиционной музыки в Пекине. С 13 лет училась в Пекинской центральной консерватории у Д. Лю, позже – в Высшей школе музыки Лозанны у Ж. Балисса и в Высшей школе музыки Женевы у Э. Годиберга и Н. Боленса. Совершенствовала мастерство у известных мастеров пипы – Цзели Лю, Фанди Вана и Вэйси Сунь.

Сотрудничает с оркестрами и ансамблями стран Европы, Азии и Африки, выступая в лучших залах Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Нидерландов, Дании и Китая. Ее концерты транслировались на радиостанциях многих европейских стран, ее творчеству посвящены передачи на телевидении и радио Китая, Швейцарии, Франции, Италии, Туниса и Марокко, о ней снят документальный фильм «Маленький гений».

Линлин занимается исследованием, аранжировкой и записью партитур для пипы X века, изучает старинную китайскую оперу, традиционную китайскую музыку, а также традиционную музыку других стран. Сотрудничает с известными композиторами, которые посвящают ей свои произведения, сама пишет музыку для китайской оперы кунцуй. Ее миссия – в развитии современного диалога китайских и западных музыкальных традиций

television broadcasts: Mezzo, Arte, TF1, France Television, NHK and radio broadcasts France Musique, France Culture, RTS. He is the Artistic Director of the Fugato Festival Music Academy in France and the Thyon-Les Collons Festival in Switzerland.

LINGLING YU

Lingling Yu is the winner of the National Competition of Chinese Traditional Music in Beijing. At the age of 13, she started studying with Liu Dehai at the Central Conservatory of Music in Beijing; then she studied with Jean Balissat at the Lausanne University of Music, and with Eric Gaudibert and Nicolas Bolens at the University of Music in Geneva. Her teachers were such renowned pipa professors as Jieli Luo, Fandi Wang and Weixi Sun. Lingling Yu works with orchestras and ensembles of different countries in Europe, Asia and Africa, giving performances at famous concert halls of Germany, France, Spain, Switzerland, Netherlands, Denmark and China. Her concerts have been broadcast by radio stations of most European countries; her mastery has received wide television and radio coverage in China, Switzerland, France, Italy, Tunisia and Morocco; Little Genius, a documentary film, was dedicated to her.

Lingling Yu does research, arrangement and score writing for pipa music of the 10th century; she studies ancient Chinese opera music, traditional Chinese music, and traditional music of other countries. She collaborates with famous contemporary composers who dedicate their compositions to her; she composes Kunqu opera music. Her mission is to promote a dialogue between Chinese and western musical traditions.



ЖАН-ФИЛИПП МОРЕЛЬ

Выпускник Региональной консерватории в Бордо и Парижской национальной консерватории. В настоящее время совершенствует свое мастерство в Высшей школе музыки в Женеве. Артист Камерного оркестра Савойи, в составе которого выступает во Франции и Швейцарии и работает с признанными мастерами, такими как Рено Капюсон, Теди Палаврами, Николя Ангелих, Джулиано Карминьола. Сотрудничает с оркестром «Sinfonia» в Париже, Женевским камерным оркестром и «Lemanic Modern Ensemble». Записывает музыку для видеоигр и фильмов.

JEAN-PHILIPPE MOREL

Jean-Philippe Morel is a graduate of the Conservatory of Bordeaux and the National Conservatory of Music in Paris. He is currently studying at the Haute Ecole de Musique in Geneva. He plays with the Orchestre des Pays de Savoie, a chamber orchestra, performing throughout France and Switzerland, and enjoying the opportunity to work with recognized soloists such as Renaud Capuçon, Tedi Papavrami, Nicholas Angelich, and Giuliano Carmignola. He also plays with the Sinfonia Pop Orchestra in Paris, the Geneva Chamber Orchestra and the Lemanic Modern Ensemble. He records music for video games and movies.



ЖАН-БАТИСТ НАВАРРО

Выпускник Парижской консерватории, Роттердамского университета и Женевской высшей школы музыки. Совершенствовал мастерство под руководством Режиса Паскье и Жан-Жака Канторова. Полуфиналист Международных конкурсов имени А. Курчи в Неаполе, Дж. Знеску в Бухаресте; лауреат Международного конкурса скрипачей имени Х. Эллера в Таллине. Играл в составе симфонических и камерных оркестров Франции и Швейцарии.

JEAN-BAPTISTE NAVARRO

Jean-Baptiste Navarro, a graduate violinist of the National Conservatory of Paris, Rotterdam University of Music and Geneva University of Music. He studied with Régis Pasquier and Jean-Jacques Kantorow. He is a semi-finalist of international competitions: Alberto Curci (Naples) and George Enescu (Bucharest); he is a laureate of the Heino Heller International Violin Competition in Tallinn. He has performed with symphony and chamber orchestras of France and Switzerland.



НОЭ НАТОРП

Выпускник Парижской консерватории. Лауреат Международного конкурса имени Мориса Жендрона. Совершенствовал мастерство в сотрудничестве с Гари Хофманом, Франсом Хельмерсоном, Арто Норасом, Владимиром Перлиным и Струнными квартетами имени Талиха, «Изаи» и «Эбен». Концертмейстер группы виолончелей Оркестра Савойи во Франции. Представлял сольные программы на известных французских фестивалях. В дуэте с Жаном-Батистом Дульсе стал участником фестиваля в Ла-Роке-д'Антероне. В составе Трио «Форе» одержал победу на Международном конкурсе им. Дж. Камбиссы в Париже. Играет на виолончели Жана-Батиста Вильома, принадлежавшей его деду.

NOE NATORP

Noe Natorp studied at the National Conservatory of Music in Paris. He is a laureate of the Maurice Gendron Competition. Noe has perfected his musical skills with Gary Hoffman, Frans Helmerson, Arto Noras, Vladimir Perlin as well as with the Talich, Ysaye and ebene String Quartets. He is the Principal Cellist of the Orchestre des Pays de Savoie in France. He performs in recital at famous French festivals. Along with Jean-Baptiste Doucet, he was invited as a resident duo at the La Roque d'Anthéron Festival. Together with the other two musicians of the Trio Faure, he became the prize winner at the Giorgio Cambissa International Competition in Paris. He plays the Jean-Baptiste Vuillaume cello that belonged to his grandfather.



ГЕРХАРД ОППИЦ

Воспитанник профессоров П. Бака и Х. Штойрера в Мюнхенской высшей школе музыки и В. Кемпфа в Штутгарте. Победитель II Международного конкурса им. Артура Рубинштейна в Израиле. Ведет активную концертную деятельность с конца 1970-х годов, выступая на главных концертных площадках Европы, Америки и Восточной Азии, сотрудничая с прославленными дирижерами и оркестрами. Награжден Баварским орденом Максимилиана «За достижения в науке и искусстве». Имеет обширную дискографию — свыше 70 альбомов.

По собственному признанию, наибольший интерес для пианиста представляет классический репертуар эпохи романтизма, однако в его программах нередко звучит и музыка XX века. Очевидно стремление Оппитца к исполнению крупных циклов сочинений одного композитора: 48 прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» Баха, 18 сонат Моцарта, 32 сонат Бетховена, полного собрания произведений для фортепиано Шуберта и Брамса. В ближайших планах — представление публике всех фортепианных опусов Дебюсси и Равеля, концертов Моцарта и основных сочинений Листа.

GERHARD OPPITZ

Gerhard Oppitz studied with professors Paul Buck and Hugo Steurer at Munich University of Music and with Wilhelm Kempff in Stuttgart. In 1977, he was awarded first prize at the Arthur Rubinstein Competition in Israel. This event marked the beginning of his worldwide concert activities — recitals in the major music centres of Europe, America and East Asia, as well as collaborations with the most renowned conductors and orchestras. He was awarded the Bavarian Maximilian Order for Science and Art. His discography comprises over 70 titles.

By his own admission, his main interest is the classical-romantic repertoire, although he has always devoted himself to music of the twentieth century. Oppitz has demonstrated his particular fondness for presenting major groups of work cycles: 48 Preludes and Fugues from Bach's Well-Tempered Clavier, Mozart's eighteen sonatas, Beethoven's 32 sonatas, Schubert's and Brahms' complete piano works. His future plans include performances of complete solo works of Debussy and Ravel, Mozart piano concertos and main piano works of Liszt.



МАРЕК ПАСЕЧНЫЙ

Выпускник Королевской консерватории Шотландии в Глазго и Музыкальной академии имени Кароля Липинского во Вроцлаве. Имеет докторскую степень. Участник (композитор и гитарист) и член жюри международных конкурсов и фестивалей в Польше, Франции, Германии, Швейцарии, Чехии, Греции, Боснии и Герцеговине, Великобритании и Италии, Китае и Японии, а также в Австралии, Новой Зеландии и ЮАР. Премьеры его сочинений звучали в Альберт-холле и Вигмор-холле в Лондоне, Карнеги-холле в Нью-Йорке, Зале Лютославского в Варшаве, Хэ Лютин в Шанхае, в Кентерберийском соборе. В 2012 году гитарист был включен в список официальных исполнителей производителя музыкальных инструментов «D'Addario Strings», его фото разместил на обложке журнал «Classical Guitar».

MAREK PASIECZNY

Marek Pasieczny is a graduate of the Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow and the Karol Lipinski Academy of Music in Wrocław, Poland. He has a doctoral degree. As a composer, guitarist and adjudicator, Marek Pasieczny took part in international competitions and festivals in Poland, France, Germany, Switzerland, Czech Republic, Greece, Bosnia and Herzegovina, the United Kingdom and Italy, China and Japan, Australia, New Zealand and South Africa. Premieres of his works have been performed in venues such as Royal Albert Hall and Wigmore Hall in London, Carnegie Hall in New York City, Lutoslawski's Hall in Warsaw, He Luting Hall in Shanghai, and Canterbury Cathedral in Canterbury. In 2012, the guitarist became a D'Addario artist and was featured on the cover of the prestigious Classical Guitar Magazine.



ПЬЕР-ЛОРАН ЭМАР

Выпускник Лионской и Парижской консерваторий. В 12 лет был представлен Оливье Мессиану и впоследствии стал одним из выдающихся интерпретаторов его сочинений. Учился у его супруги пианистки И. Лоридо и у его ученика Д. Куртага. В 1973 году победил на Международном конкурсе имени Мессиана в Париже, с 1976 года выступал в составе знаменитого ансамбля «InterContemporain».

Был приглашенным солистом Берлинской филармонии и зальцбургского Моцартеума. Сотрудничал с ведущими оркестрами под управлением дирижеров Н. Арнокура, П. Булеза, К. фон Донаньи, Ш. Дютуа, Ф. Жордана, Дж. Ливайна, З. Меты, Дж. Нотта, С. Озавы, А. Превена, Д. Робертсона, сэра С. Рэттла, К. Эшенбаха, В. Юровского. При участии пианиста состоялись премьеры сочинений П. Булеза, К. Штокхаузена, Д. Лигети, Дж. Бенджамина, С. Райха, М. Строппы, Э. Картера, П. Этвеша, П. Бёртуистла.

В настоящее время является артистом-резидентом Венского симфонического оркестра. Выступает в лучших концертных залах мира. Участвует в престижных фестивалях в Люцерне, Тэнглвуде, Зальцбурге, Берлине, Лондоне, Граце, Руре, Ла-Роке-д'Антероне и сам является арт-директором знаменитого Бриттенского фестиваля в Олдборо. Более 10 лет имеет эксклюзивный контракт с «Deutsche Grammophon».

PIERRE-LAURENT AIMARD

P.-L. Aimard studied at the Lyon and Paris Conservatories. At the age of 12, he was introduced to Olivier Messiaen, and later he became one of the finest interpreters of Messiaen's music. His teachers were Yvonne Loriod, a pianist and Messiaen's wife, and György Kurtág, Messiaen's student. In 1973, he won the first prize at the Messiaen International Competition in Paris; in 1976 he was engaged as the first solo pianist for the Ensemble InterContemporain.

He has been invited to perform at Berlin's Philharmonie and Mozarteum Salzburg. He has played with many of the great orchestras under such acclaimed conductors as N. Harnoncourt, P. Boulez, Ch. von Dohnányi, Ch. Dutoit, Ph. Jordan, J. Levine, Z. Mehta, J. Nott, S. Ozawa, A. Previn, D. Robertson, Sir S. Rattle, Ch. Eschenbach, and V. Jurowski. He has given first performances of works by P. Boulez, K. Stockhausen, G. Ligeti, G. Benjamin, St. Reich, M. Stroppa, E. Carter, P. Eotvos, and H. Birtwistle.

At present, Pierre-Laurent is an artist-in-residence with the Vienna Symphony Orchestra. He performs at the world's best concert halls. He participates in prestigious festivals, including those in Lucerne, Tanglewood, Salzburg, Berlin, London, Graz, Ruhr, and La Roque-d'Anthéron. He is the Artistic Director of the famous Aldeburgh Festival. He has extended the exclusive contract he signed with Deutsche Grammophon more than 10 years ago.



MR SWITCH (ЭНТОНИ КАЛВЕРУЭЛЛ)

Победитель Чемпионата мира DMC по диджеингу (2014), трехкратный победитель «Битвы за мировое господство» («Battle For World Supremacy») всемирного объединения диджеев DMC (2008–2010). Первый диджей, выступивший на знаменитом британском фестивале «BBC Proms» в качестве солиста с Национальным молодежным оркестром Великобритании под управлением В. Юровского (2011).

Начал свою деятельность в 11 лет. Получил поддержку рэпера Professor Green, актера Крейга Чарльза, DJ Mistajam'a, участников групп «Public Enemy», «2 Bad Mice» и «The Beatbox». Выступал в клубах и на конференциях, в замках и кинотеатрах, на матчах по крикету и в церквях. Создавал миксы для радиостанций Radio 1, 1Xtra, Kiss FM, азиатской сети BBC; участвовал в развлекательных телевизионных эфирах BBC. Приглашался к участию в закрытых DJ-сетах на фестивалях современного исполнительского искусства «Гластонбери», «Shambala» и «Bestival».

MR SWITCH (ANTHONY CULVERWELL)

Mr Switch became the DMC World Champion in 2014; this is his 4th world title, following his back-to-back wins in the Battle For World Supremacy, 3 years in a row (2008–2010). He is the first ever DJ in history to perform on the BBC Proms, the UK's famous music festival, as soloist with the National Youth Orchestra of Great Britain under V. Jurowski (2011).

He started DJing when he was just 11 years old. He gained support from rapper Professor Green, actor Craig Charles, DJ Mistajam, such groups as Public Enemy, 2 Bad Mice, and The Beatbox. He has performed at clubs and conferences, castles and cinemas, cricket matches and churches. He created mixes for Radio 1, 1Xtra, Kiss FM, and BBC Asian Network; he took part in BBC entertainment shows. He was invited to participate in closing DJ sets at festivals of contemporary performing arts such as Glastonbury, Shambala, and Bestival.

OFF-ПРОГРАММА

OFF-PROGRAM



БЕСЕДА С ГОСТЕМ

Творческая встреча-диалог с элементами workshop
Ельцин-центр, аудитория 101
(вход свободный)

5.10 чт 19.30

Диджей и композитор
Габриэль Прокофьев, Великобритания
Модератор – Ольга Чебыкина

Оригинальные подходы к представлению классической музыки новой аудитории с современным стилем жизни; искусство «Remix»; современный «folk» и электроакустика как источники вдохновения; история и философия возникновения звукозаписывающего лейбла; мотивационный разговор о создании новых событий и проектов

ПРЯМАЯ ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЯ

sgaf.ru

6.10 пт 18.30

Открытие фестиваля
УАФО, Дмитрий Лисс, Андреас Грау, Гётц Шумахер,
диджей Mr Switch

Музыка Такемитсу, Дебюсси, С. и Г. Прокофьевых

КОНЦЕРТ «БОНСАЙ-СЮИТА»

Уральский музыкальный колледж, Большой зал
(вход свободный)
online-трансляция – uralfest.tv

10.10 вт 18.30

«Музыка японских композиторов XX века в пластическом оформлении современной хореографии» – экспериментальный проект Уральского музыкального колледжа и факультета современного танца Гуманитарного университета (Екатеринбург)

ФЕДЕЛЕ-ЛЕКЦИЯ

Уральская консерватория, Малый зал
(вход свободный)

12.10 чт 15.00

Композитор Иван Феделе: «Скульптура звука» – лекция для студентов музыкальных учебных заведений и молодых композиторов
Ведущая – композитор Ольга Викторова

CONVERSATION WITH A GUEST

Meet-the-artist dialogue-based event
with workshop elements
Yeltsin Center, room 101
(admission free)

5.10 Th 19.30

DJ and composer Gabriel Prokofiev, Great Britain
Moderator – Olga Chebykina

Innovative approaches to the presentation of classical music for a new audience with a modern life style; the art of remixing; modern folk and electric acoustics as sources of inspiration; history and philosophy of the origin of the sound recording label; motivational conversation on creation of new events and projects

LIVE WEBCAST

sgaf.ru

6.10 Fr 18.30

Festival opening
UPO, Dmitry Liss, Andreas Grau, Gotz Schumacher,
DJ Mr Switch

Music by Takemitsu, Debussy, S. and G. Prokofiev

BONSAI SUITE CONCERT

Ural Music College, Grand Hall
(admission free)
online-translation – uralfest.tv

10.10 Tu 18.30

"Music of Japanese composers of the 20th Century in a plastic decoration of modern choreography" is a pilot project of the Ural Music College and the department of modern dance of the University for Humanities (Ekaterinburg)

FEDELE-LECTURE

Ural Conservatoire, Small Hall
(admission free)

12.10 Th 15.00

Composer Ivan Fedele: Sculpture of sound – a lecture for students of the music educational institutions and young composers
Hostess – composer Olga Viktorova



OFF-ПРОГРАММА

OFF-PROGRAM



КИНОВЕЧЕР НА НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ

Просмотр фильма и творческая встреча
Ельцин-центр, Кино-конференц-зал
(вход свободный)

12.10 чт 18.30

«Герхард Оппитц. Пианист. Профессор. Пилот» — документальная лента с синхронным переводом и ее герой



КОНЦЕРТНЫЕ ЗАПИСИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Просмотры с музыковедом
Ельцин-центр, Кино-конференц-зал
(вход свободный)

Жемчужины фестивального видеоархива
& свежие комментарии
Ведущая — музыковед Ангелина Кодолова

10.10 вт 16.00

УФО, Дмитрий Лисс, Фазил Сай, Сергей Крылов
Хосокава. «Циркуляция океана»
Сай. Концерт № 2 «Шелковый путь»
Гласс. Скрипичный концерт № 1

13.10 пт 17.00

УАФО, Дмитрий Лисс, Ун Сик Ким, Антон Батагов
Ынхва Чо. «Back into. Out of»
(«Природа, как она есть»)
Батагов. «Я вижу твой сон, ты видишь мой сон»
Стравинский. «Весна священная»

ЦЕРЕМОНИЯ «ЧЕРЕМУХОВЫЙ ПИРОЖОК»

Автограф-селфи-сессии после концертов
Свердловская филармония, Малое фойе

6.10 пт Габриэль Прокофьев, Андреас Грау,
Гётц Шумахер, диджей Mr Switch,
Дмитрий Лисс

7.10 сб Ансамбль «Диалог»

8.10 вс Ансамбль Шейха Хамеда Дауда

9.10 пн Клеменс Шульдт

10.10 вт Пьер-Лоран Эмар

11.10 ср Герхард Оппитц

12.10 чт Фабио Чиофини, Роберта Инверницци

13.10 пт Иван Феделе, Герхард Оппитц,
Дмитрий Лисс

MOVIE NIGHT IN GERMAN AND RUSSIAN

Watching a movie and meet-the-artist event
Yeltsin Center, Cinema-conference-hall
(admission free)

12.10 Th 18.30

Gerhard Oppitz. Pianist. Professor. Pilot — a documentary with a simultaneous translation and meeting its character

PREVIOUS YEARS CONCERT RECORDS

Watching with music expert
Yeltsin Center, Cinema-conference-hall
(admission free)

The jewels in the crown of the festival video archive
and new comments
Hostess — music expert Angelina Kodolova

10.10 Tu 16.00

UPO, Dmitry Liss, Fazil Say, Sergey Krylov
Hosokawa. Circulating Ocean
Say. Concerto No. 2 Silk Road
Glass. Violin Concerto No. 1

13.10 Fr 17.00

UPO, Dmitry Liss, Woong Sik Kim, Anton Batagov
Eun-Hwa Cho. Back into. Out of (Nature as It Is)
Batagov. I See Your Dream, You See My Dream
Stravinsky. The Rite of Spring

BIRD CHERRY PIROJOK CEREMONY

After-concert autograph and selfie sessions
Sverdlovsk State Philharmony, Small Hall

6.10 Fr Gabriel Prokofiev, Andreas Grau,
Gotz Schumacher, DJ Mr Switch,
Dmitry Liss

7.10 Sa Dialogue Ensemble

8.10 Su Sheikh Hamed Dawood Ensemble

9.10 Mo Clemens Schuldt

10.10 Tu Pierre-Laurent Aimard

11.10 We Gerhard Oppitz

12.10 Th Fabio Ciofini, Roberta Invernizzi

13.10 Fr Ivan Fedele, Gerhard Oppitz,
Dmitry Liss

ПАРТНЕРЫ OFF-ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ

PARTNERS OF THE OFF-PROGRAM OF THE FESTIVAL

**ЕЛЬЦИН
ЦЕНТР**



Генеральное консульство
Федеративной Республики Германия
Екатеринбург

ПАРТНЕРЫ И МЕДИА-ПОДДЕРЖКА



РЕДКОЛЛЕГИЯ / EDITORIAL BOARD

Тексты / Texts	С. Абушик / S. Abushik, О. Крючкова / O. Kryuchkova, И. Овчинников / I. Ovchinnikov
Переводы текстов / Translation	Агентство переводов Транслит / Translit Translation Company
Дизайн / Design	О. Дробиз / O. Drobiz