

LUKAS GENIŪŠAS
piano

*Emancipation
of Consonance*

МЕЛОДИЯ

Постмодернизм 1980-х в советской музыке: и вновь «новая простота»

Понятие «новая простота» в музыке может быть истолковано по-разному. Как явление эпохи, как метафора перехода композитора в пространство нового, «очищенного» языка, как эффект времени и места, проявленный в творчестве группы авторов. В XX веке не один композитор (Б. Барток, К. Шимановский, отчасти С. Прокофьев) проходил через метаморфозы и поиски языка, чтобы в позднем творчестве вернуться к более простым, мелодически ясным средствам выразительности.

В программе этого диска слушатель найдет одно из проявлений той новой простоты, которое я понимаю как эффект времени и места, как одну из масок пресловутого постмодернизма, как реакцию на господство радикального авангарда, ставшего мейнстримом академической музыки второй половины XX века.

Опусы Валерия Арзуманова, Леонида Десятникова и Владимира Рябова возвращают нас в пространство эмоциональных, мирских образов, семью мелодии, гармонии и ритма. Корни музыкальной эстетики этих авторов, как мне кажется, тесно переплетены, с чем и связана идея объединения их музыки в одну программу. Их биографии почти не пересекались, за исключением того, что все они в разное время учились и преподавали в Санкт-Петербурге.

Валерий Арзуманов, много лет назад покинувший Россию, во Франции учился у Оливье Мессиана. Впрочем, услышать его влияние в чудных миниатюрах из сборника «27 легких пьес» (1985) не удастся! Пьесы предназначены для исполнения учениками 5–8 классов музыкальных школ. Сочинение изобилует символикой эпохи: названия пьес, советские песни, дружелюбная пародия на эстраду, характерные образы киномузыки. Эмигрантская ностальгия по советской культуре, выраженная чисто музыкальными средствами – хотя, порой, нечто гораздо большее.

Цикл «Отзвуки театра» составлен Леонидом Десятниковым из музыки к спектаклям кукольного театра, которую он писал в 1980-е годы. Его прикладной, «несерьезный» характер скрывает очевидный при более внимательном рассмотрении почерк большого мастера, тонко и искусно преображающего банальное. Однажды Десятников сам охарактеризовал черты стиля своей

музыки (хотя, конечно, с долей самоиронии), сведя их до трех максим: «эмансипация консонанса», «преобразование банального», «минимализм с человеческим лицом». Думаю, эти определения стоит экстраполировать и на музыку других авторов этого диска.

Музыка Владимира Рябова крайне разнообразна. Говоря о ней в настоящем контексте, я бы, прежде всего, отталкивался от шедевральности первоисточника, с которым автор работает. Русские народные песни, ставшие для многих анахронизмом в процессе индустриализации, оживают и обнаруживают себя как выдающийся музыкально-поэтический материал, переосмысленный и претворенный в новых формах. Многогранный, разнородный, но при этом предельно живой язык этой музыки гармонично сочетается с куплетно-вариационной формой.

Лукас Генюшас

Лукас Генюшас принадлежит к числу творческих индивидуальностей, для которых музыка является способом познания мира и средством выражения своего отношения к нему. Внимательно вслушиваясь в традиции русской и западной музыкальной культуры, он прокладывает свой собственный путь как представитель нового поколения музыкантов XXI века.

Он родился в 1990 году в семье музыкантов и в пять лет уже начал играть на фортепиано. В 2004 году Лукас закончил ДМШ при училище им. Ф. Шопена (класс А.Н. Беломестнова) и стал стипендиатом Благотворительного фонда Мстислава Ростроповича.

Летом 2013 года он окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского (класс профессора В.В. Горностаевой) и продолжил обучение в ассистентуре-стажировке. Будучи воспитанником Горностаевой, ученицы и продолжателя традиций школы Генриха Нейгауза, Лукас является его «музыкальным внуком».

Профессиональная жизнь пианиста началась с детства – регулярные концертные выступления, участие в фестивалях и международных конкурсах.

В юные годы Лукас был неоднократно удостоен наград Правительства Москвы (грант «Юные дарования XXI века», Федеральная стипендия «Юные дарования»). В 2008 году Лукас стал золотым медалистом VII Молодежных Дельфийских игр России. К настоящему моменту его конкурсная история насчитывает 12 высоких наград. Последние и наиболее значительные из них – I премия Международного конкурса имени Джинны Бахауэр в США (2010), II премия Международного конкурса им. Фредерика Шопена в Варшаве (2011), Немецкая фортепианская премия *Deutscher Pianistenpreis 2012* во Франкфурте и II премия XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2015).

Репертуар артиста весьма разнообразен и с каждым годом стремительно расширяется. Особый интерес вызывают значительные монографии, которые можно услышать в его концертных программах: 24 этюда и три сонаты Ф. Шопена, пять концертов Л. ван Бетховена, *Ludus Tonalis* П. Хиндемита, 24 прелюдии С. Рахманинова. Выступления Лукаса проходят на крупнейших мировых сценах. За последние годы он дал много сольных, симфонических и камерных концертов, выступив с выдающимися музыкантами современности, среди которых Гидон Кремер, Юрий Темирканов, Валерий Гергиев, Саульюс Сондецкис, Дмитрий Ситковецкий, Андрей Борейко, Марио Брунелло, Миша Майский и многие другие.

В 2011 году Лукас принял участие в постановке балета Леонида Десятникова «Утраченные иллюзии» (Большой театр), в партитуре которого ведущая роль отведена солирующему фортепиано. В январе 2014 года серия спектаклей, в которых Лукас также играл сольную партию, с большим успехом прошла в Парижской опере Гарнье.

С 2013 года Лукас является участником программы Московской филармонии «Звезды XXI века», превратившейся в Федеральный проект Министерства культуры Российской Федерации, в рамках которого молодые музыканты гастролируют по всей стране. В сезоне 2014/2015 состоялись дебюты Лукаса в лондонском Вигмор-холле и в Аудитории Лувра в Париже.

За последние четыре года записи Генюшаса с произведениями Шопена и Рахманинова вышли на лейблах *NIFC*, *Art Classic* и *DUX*. Двойной диск с произ-

ведениями Шопена выпустил Институт Ф. Шопена в Польше (*Narodowy Instytut Fryderyka Chopina*). В 2013 году Московская консерватория выпустила диск с 24 прелюдиями Рахманинова, записанными в Большом зале во время концерта, посвященного юбилею композитора). Эта запись была совсем недавно переиздана в Нидерландах на фирме *Piano Classics*, где годом раньше вышел диск с сонатами Бетховена и Брамса.

Лукас Генюшас – один из самых одаренных российских музыкантов своего поколения. Его по праву можно назвать представителем «золотого фонда» молодежной отечественной культуры, поддерживающим престиж русской фортепианной школы во всем мире.

Елена Харакидзян

Лукас Генюшас выражает особую благодарность Леониду Десятникову, Валерию Арзуманову и Владимиру Рябову за их великолепную музыку, Елене Харакидзян за энтузиазм в организации и подготовке проекта, Веру Горностаевой за музыкальное и личностное воспитание и своей семье за поддержку.

Postmodernism in Soviet Music of the 1980s: “New Simplicity”

The notion of a “new simplicity” in music may be understood in several different ways – as the phenomenon of an epoch, as a metaphor for the shift by composers to a new “cleaner” idiom, or as the effect of a certain time and place as manifested in the works of a group of composers. During the 20th century many composers (Bartók, Szymanowski, and to some extent Prokofiev) underwent a transformation and searched for a style that would bring a simpler and more melodically straightforward means of expression to their later works.

On this disc listeners will encounter one aspect of this new simplicity that I see as an effect of time and place, as one of the guises of a much-hyped post-modernism, and as a reaction to the domination of a radical avant-garde in mainstream academic music during the second half of the 20th century.

These pieces by Valery Arzumanov, Leonid Desyatnikov, and Vladimir Ryabov take us back to a realm of emotional, worldly imagery with a balanced blend of melody, harmony, and rhythm. I find that the roots of the musical aesthetic of these composers are intimately bound together, and that provides the theme for combining their music in a single programme. The only biographic connection between them is that they all studied and taught in Saint Petersburg at different times.

Valery Arzumanov left Russia many years ago to study in France with Olivier Messiaen. However, that influence is not to be heard in the exquisite miniatures from *27 Easy Pieces* (1985). These pieces are suited to the capabilities of music school students from the fifth to eighth grades. The composition bears all the earmarks of its era: the names of the pieces, Soviet songs, good-natured parodies of popular music, and manoeuvres derived from film scores. There is also an emigrant’s nostalgia for Soviet culture expressed through purely musical means – however, at certain times, something much more than that appears.

Leonid Desyatnikov made his *Theatre Echoes* cycle from music that he had composed in the 1980s for puppet theatre shows. Its functional and “frivolous” nature on closer inspection reveals the hand of a master who delicately and ingeniously transforms banal material. At one point Desyatnikov himself laid out the essentials of his musical style (although with a certain degree of self-deprecation) in three phrases: “emancipation

of consonance,” “transformation of the banal,” and “minimalism with a human face.” I think that this description can be applied to the other composers on this disc.

Vladimir Ryabov’s music is extremely varied. To describe it here I would begin by noting that he uses masterpieces as his source material. When they are reconsidered and brought back in new forms, Russian folk songs that were regarded by many as outmoded by industrialization come to life and are revealed as fine musical and poetic material in themselves. This utterly alive multi-faceted and multi-sourced music works beautifully in a theme-and-variations form.

Lukas Geniušas

Translated by William Wescott and Ekaterina Kurdyukova

Born in Moscow in 1990, Lukas Geniušas started piano studies at the age of five in the preparatory department of the Chopin Music College in Moscow and went on to graduate with top honours in 2008.

He was born into a family of musicians, a fact which played a major role in Lukas’ musical education, particularly through the mentoring of his grandmother, Vera Gorno-staeva, a prominent teacher and professor at the Moscow Conservatory. This early development helped Lukas to win the Gina Bachauer Piano Competition in Utah and the Silver medal at the Chopin International Piano Competition in 2010. Two years later he received the German Piano Award in Frankfurt am Main. His recent victory, and one of the most important, is the Silver Medal at the XV Tchaikovsky Competition in Moscow in 2015.

Lukas has already appeared with numerous orchestras including the Hamburg Symphony, Duisburg Symphony, BBC Scottish Symphony, St. Petersburg Philharmonic, Kremerata Baltica, Katowice Radio Symphony Orchestra, Warsaw Philharmonic and the Trondheim Symphony under the batons of conductors such as Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Andrey Boreyko, Saulius Sondeckis, Dmitry Sitkovetsky, Antoni Wit, Rafael Payare, Roman Kofman, and Dmitry Liss to name a few.

His international career has taken Lukas to prestigious venues and festivals throughout the world including the Rheingau, Ruhr and Lockenhaus Music Festivals, the Auditorium du Louvre and Wigmore Hall, as well as to prominent bookings in Russia and South America.

In the 2014/2015 season he made return appearances at the Salle Gaveau in Paris, Sala Verdi in Milan, the Teatro Carlo Felice in Genoa, La Roque d'Anthéron International Piano Festival, and the International Piano Series in Fribourg along with début recitals at the Piano aux Jacobins Festival in Toulouse and at the South Bank Centre International Piano Series.

Highlights of his future appearances include performances with Mikhail Pletnev and the Russian National Orchestra at the *Chopin and his Europe* International Festival in Warsaw and with Tugan Sokhiev and the NHK Symphony Orchestra at Tokyo's Suntory Hall.

Lukas' musical interests are quite extensive. He explores a wide range of music – from the Baroque right up to works by contemporary composers. His repertoire runs from Beethoven's piano concerti to Hindemith's *Ludus Tonalis* cycle. He also has a keen interest in the Russian repertoire with emphasis on Tchaikovsky, Prokofiev and Rachmaninoff.

Lukas loves to play chamber music. He is an extremely inquisitive performer who enjoys working on new pieces by modern composers as well as reviving rarely performed repertoire.

At the age of 15, he was awarded a *Young Talents* federal grant from the Russian Federation and two years later received the *Gifted Youth of the 21st Century* grant. Lukas has since garnered much praise and many awards in recognition of his talent.

Elena Kharakidzyan

Lukas Geniušas would like to express his gratitude to Leonid Desyatnikov, Valery Arzumanov, and Vladimir Ryabov for their excellent music; and also to thank Elena Kharakidzyan for her enthusiasm in seeing this project to its conclusion, Vera Gornostaeva for his musical and personal upbringing, and his family for their support.

Валерий Арзуманов

Избранные пьесы из цикла «27 легких пьес для фортепиано», соч. 74 (1985 г.)

1	За светлое будущее	1.39
2	Позабыт-позаброшен	1.53
3	Голубые города	1.13
4	Непоседа	0.47
5	...Провожала...	1.43
6	Посвящение Лещенко	1.30
7	Посвящение Малеру	1.30
8	Перед экзаменом	1.22
9	Ты не плачь	1.43
10	Шут	0.37
11	Посвящение Буцко	0.40
12	Подожди немногого, отдохнешь и ты	1.49
13	Молитва	3.48
14	Последний вальс	1.40
24	«Славное море – священный Байкал» (гимн)	2.51
25	«Вдоль по Питерской»	1.05
26	«Помни, я еще молодушкой была» .	1.34
27	«Меж крутых бережков»	3.18
28	«Над полями да над чистыми» .	1.37
29	«Светит месяц» (русская рапсодия)	6.08
30	«Вечерний звон»	3.16
31	«Эй, ухнем!»	5.44
	Общее времяя: 69.23	
	Лукас Генюшас, <i>фортепиано</i>	
	Запись 2015 г.	
	Звукорежиссер записи, сведение и монтаж – Мария Соболева	

Леонид Десятников

«Отзвуки театра» (1985 г.)

15	1. Увертюра. Маски	2.10
16	2. Из жизни Кащея	2.10
17	3. Водевиль	1.15
18	4. Jamais... (Элегия)	3.40
19	5. Рондо-погоня	1.37
20	6. Колокольчики	2.43
21	7. Финал. Маски	2.17

Владимир Рябов

Избранные русские песни в обработке для фортепиано, соч. 73, 74 (1989–1990 гг.)

22	«Буря море раздымает» (кант) . .	2.12
23	«Однозвучно гремят колокольчик» (романс)	2.37

Valery Arzumanov

Selected pieces from the cycle *27 Light Pieces for Piano*, Op. 74 (1985)

1	To a Brighter Future	1.39
2	Forgotten and Abandoned	1.53
3	Blue Cities	1.13
4	Fidget	0.47
5	...Seeing off...	1.43
6	Dedication to Leshchenko	1.30
7	Dedication to Mahler	1.30
8	Before the Exam	1.22
9	Don't You Cry	1.43
10	Jester	0.37
11	Dedication to Butsko	0.40
12	Wait a Little, You Will Have a Rest Too	1.49
13	Prayer	3.48
14	The Last Waltz	1.40
24	<i>Glorious Sea – Sacred Baikal (hymn)</i> .	2.51
25	<i>Down Piterskaya Street</i>	1.05
26	<i>I Remember I Was So Young</i>	1.34
27	<i>Between the Steep Banks</i>	3.18
28	<i>Above the Open Fields</i>	1.37
29	<i>The Crescent Moon Is Shining</i> . (Russian rhapsody)	6.08
30	<i>Evening Bells</i>	3.16
31	<i>Ey, ukhnen!</i> . (Song of the Volga Boatmen)	5.44
	Total time: 69.23	
	Lukas Geniušas, <i>piano</i>	
	Recorded in 2015.	
	Sound recording, mixing and editing – Maria Soboleva	

Leonid Desyatnikov

Echoes of Theatre (1985)

15	1. Overture. Masks	2.10
16	2. From the Life of Kashchei	2.10
17	3. Vaudeville	1.15
18	4. Jamais... (Elegy)	3.40
19	5. Chase Rondo	1.37
20	6. Handbells	2.43
21	7. Finale. Masks	2.17

Vladimir Ryabov

Selected Russian songs arranged for piano,
Opp. 73 and 74 (1989–1990)

22	<i>The Storm Disturbs the Sea</i> (canticle) .	2.12
23	<i>The Lonely Coach-Bell Rings</i> Monotonously (romance)	2.37

Translation – N. Kuznetsov

Editor – P. Dobryshkina
Design – A. Kim
Photo – I. Polyarnaya

MEL CD 10 02409