

Посвящается Елене Яковлевой

Dedicated to Elena Yakovleva

Никита Кошкин – всемирно известный российский гитарный композитор, родился в Москве в 1956 году. Оказавшись в классе Владимира Капкаева (представителя школы П. С. Агафошина), Никита был зачарован звучанием классической шестиструнной гитары... как оказалось, навсегда.

Никита Кошкин учился у Г. И. Еманова, а в 1980 году стал одним из первых студентов-гитаристов в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (класс Александра Фраучи), в котором также занимался дирижированием и композицией.

По собственному признанию Н. Кошкина, его подлинным учителем стал выдающийся чешский гитарист Владимир Микулка – в то время самый юный обладатель Гран-при Международного гитарного конкурса Радио Франс в Париже, в 1970-е годы неоднократно гастролировавший в Москве. Его искусство раскрыло начинающему музыканту саму суть гитарного исполнительства – гитара *«переставала быть испанским народным инструментом»* и, становясь *«классической во всех смыслах этого богатого понятия»*, выходила *«из мрачных оков наигрышей испанских цыган на широкий простор музыкального океана»*. Именно В. Микулка способствовал признанию Кошкина-композитора, с успехом исполнив его двухчастный цикл «Пассакалия и Токката» в Лондоне и Праге (1978), а два года спустя осуществив премьеру сюиты «Игрушки принца» в Париже.

Композиторская слава Никиты Кошкина росла со второй половины 1980-х – на Всероссийском конкурсе народных инструментов в Туле (1986) обязательной пьесой стал впоследствии знаменитый «Ашер-вальс», в 1987 году Кошкин получил приз за лучшее сочинение для гитары на фестивале в Эстергоме (Венгрия) и написал рапсодию «Ойме» по заказу Международного фестиваля в Торонто (Канада). Первый авторский концерт Н. Кошкина состоялся в 1989 году в амстердамском зале Консертгебау. Затем последовали приглашения в другие

европейские страны, длительные гастроли в США. К этому времени пришло долгожданное признание на родине – музыка Никиты Кошкина заняла ведущее место в программе Московского Международного гитарного фестиваля-конкурса (1995), а годом позже состоялся его авторский вечер в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве.

Сегодня он продолжает оставаться одним из самых востребованных в мире гитарных композиторов, участвует в жюри престижных международных конкурсов и фестивалей, дает мастер-классы по всему миру; его статьи выходят в наиболее авторитетных изданиях, посвященных гитарному и лютовому искусству: *Classical Guitar, Guitar International, Soundboard, Gitarre & Laute*.

Среди его сочинений программные сюиты и масштабные сольные исполнительские циклы (сонаты, концерты, «24 прелюдии и фуги»); многочисленные миниатюры для педагогического репертуара; произведения для ансамблей гитар, других щипковых инструментов (с участием лютни и декакорда) и смешанных составов, где гитара звучит в сочетаниях с духовыми, струнными, фортепиано и ударными. Ему принадлежат транскрипции произведений других композиторов.

Как композитор Никита Кошкин придерживается традиционного музыкального мышления. *«Ощущение традиции... не было результатом какого-то давления извне, – признается автор. – Оно было естественным и гармоничным, ...в своей музыке я никогда не отказывался ни от тональности, ни от мелодии, ни от привычных приемов письма, на которые авангард смотрел презрительно, как на устаревшие...».*

«Характерный стиль музыки Н. Кошкина сочетает в себе элементы драмы, юмора и пародии. Помимо этого, в ней всегда присутствуют черты старинных легенд и сказок, а также стили и жанры различных периодов музыкальной истории».

BIS Records

Музыку Н. Кошкина исполняют ведущие отечественные и зарубежные гитаристы – Дмитрий Илларионов, Ровшан Мамедкулиев, Евгений Финкельштейн, Джон Уильямс, Елена Папандреу, Свен Лундестад, Ральф Винкельман, Владислав Блаха, Чон Сонха, дуэт братьев Ассад, гитарные дуэты *Eden Stell* и *McClelland-Cousté Duo*, Загребское и Амстердамское гитарные трио, Гитарный квартет Лос-Анджелеса и многие другие. В последние годы композитор успешно сотрудничает с Артёмом Дервеедом.

По словам Н. Кошкина, когда гитарист включил в свой первый диск, посвященный русской гитарной музыке (*Naxos, 2007*), сюиту «Игрушки принца», *«это стало более чем приятным сюрпризом. Артём – прекрасный музыкант, потрясающий виртуоз. Сотрудничать с ним – истинное творческое удовольствие!»* Для переложения скрипичного концерта Бетховена, выполненного А. Дервеедом, Н. Кошкин написал гитарные каденции.

«...Один из лучших концертов, написанных для гитары и струнных. Полновесный, масштабный по продолжительности и замыслу, глубокий по музыкальному содержанию и искренне красивый “Мегарон” не может оставить равнодушным».

Артём Дервеед

Заказ на концерт для гитары с оркестром Никита Кошкин получил из Греции. «Мегарон» – крупнейший концертный зал в Афинах, в котором происходит большая часть насыщенной концертной жизни греческой столицы. Именно там 27 марта 2006 года в исполнении Елены Папандреу состоялась мировая премьера концерта.

Древнегреческое слово «мегарон» означает прямоугольный дом с выступающим портиком у входа. Такими были древнейшие храмы на заре

античности. По словам композитора, *«взаимодействие двух культур – древней и современной – легло в основу концерта. Момент соприкосновения, влияния, преобразования, трансформации, возможность столкнуться на одном музыкальном поле столь далеко отстоящие от нас традиции и современность... весь концерт они переплетаются, рождая неожиданные звучания...»*.

Концерт написан в форме традиционного четырехчастного цикла и не имеет литературной программы. Однако яркая образность музыки, интенсивность развития «волн-кульминаций» позволяет говорить о нем как о единой лирико-драматической поэме, в которой гитара и струнный оркестр то вступают в напряженный диалог, то сливаются в общем звуковом потоке.

Беспокойный, печальный характер имеет первая часть (Allegro sostenuto – Allegretto marziale) – своего рода «предыстория» музыкального повествования. Гитара в океане струнных звучит как голос утешения страждущим, ищущим покоя душам – не так ли Орфей усмирял стихии природы, вселяя надежду и исцелял больных звуками божественной лиры? Разыгравшаяся было буря и вправду затихает; печальные аккорды гитары, робкая жалоба солирующей скрипки, стук по корпусу гитары, словно отголосок ритуальных барабанов – концовка части оставляет впечатление недосказанности...

Вторая часть (Allegro assai), по мысли автора – *«это юность; скоротечная, как весеннее цветение»*. Оживленное Скерцо овеяно легкой грустью; словно с высоты прожитых лет вспоминается самая светлая пора, счастливые мгновения жизни. Невольно приходят на память слова Чайковского – *«И грустно, и как-то сладко погружаться в прошлое»*.

Adagio – драматический центр произведения. Неторопливое размышление гитары перерастает в лирический дуэт со скрипкой; робкий

диалог – в страстное любовное признание. Напряжение нарастает – и вот солист уже с трудом противостоит экспрессивному натиску струнных. Патетическая каденция звучит как исповедь души, обреченная борьба с судьбой. Она неумолима; завершающий дуэт со скрипкой подобен лебединой песне.

Словно тревожная рябь на воде начинается арпеджио завершающей части. Но финал утверждает главную идею произведения – *«Гитара... ее судьба, ее борьба, ее взлеты и падения, и ее торжество!»*. Так, из нарастающей волны, как Афродита из пены, возникает преображенная тема первой части. Теперь это торжественный гимн – гимн гитаре, который и завершает концерт, вливаясь в торжественный аккорд на фоне финального росчерка солиста.

«Паганини-гитарист то же, что и Паганини-скрипач».

Жорж Эмбер Лафалек

«Насколько превосходно он играл на гитаре – это надо было слышать. Эти фантазии можно с полным правом назвать отражением его души».

Юлиус Макс Шоттки

Величайший скрипач-виртуоз, Паганини блестяще владел альтом, был выдающимся дирижером и одним из крупнейших гитаристов своего времени, автором более 200 сочинений для гитары. Гитара сопровождала его с детских лет и до последних дней жизни. С ее помощью Паганини сочинял аккомпанемент в скрипичных концертах (И. Ямпольский, «Никколо Паганини. Жизнь и творчество»); как правило, аккомпанирующий характер имеет партия гитары и в его дуэтных сонатах. Тем более удивительна «Большая соната» ля мажор, в которой скрипка и гитара словно меняются местами!

Когда Паганини стал концерттировать на альте, он заказал произведение Гектору Берлиозу. Но при всем восхищении симфонией «Гарольд в Италии», он не включил ее в свой репертуар – слишком уж «невьигрышной» оказалась ему партия солирующего альтя. Так и его собственную «Большую сонату» игнорирует большинство скрипачей, а гитаристы предпочитают играть как сольное произведение.

Такая судьба сонаты и привлекла Никиту Кошкина, который услышал потенциальную «ансамблевость» в партии гитары. Опираясь на «паганиниевский» состав он осуществил ее свободную обработку. В новой версии мы почти не ощутим стилистических различий, но несомненно одно – образы оригинала засияли новыми красками.

Так, спокойное, певучее течение *Allegro risoluto*, подобное скользящей гондоле по водной глади ночного канала, наполняется «дневным» светом, внутренним пульсом бурно кипящей жизни. Скромный «Романс» превращается в настоящую оперную сцену, где каждый «участник» ансамбля имеет выразительное соло; партия гитары обогащается изысканной виртуозной орнаментикой, а скрытая тревожность окончания заставляет вспомнить страницы «Пиковой дамы» Чайковского, написанной под итальянским солнцем. Живостью карнавного веселья наполнен финал; сочиненная Н. Кошкиным минорная вариация добавляет «светотени» музыке, словно сошедшей с полотен мастеров Ренессанса.

«Общение с музыкой Паганини, – признается Никита Кошкин, – это возможность на время перевоплотиться в таинственного музыканта, овеянного слухами о продаже души за исполнительское мастерство».

Борис Мукосей

«Один из наиболее выдающихся классических гитаристов, которых я когда-либо слышал, который поднимает гитару на новый уровень. Быть свидетелем потрясающей виртуозности Артёма Дервоеда в сочетании с его глубокой музыкальной выразительностью и пониманием – это более чем захватывающе».

профессор Августин Видеманн (Германия)

«Царь гитары» – так назвала **Артёма Дервоеда** французская *Universe Guitare*. Этот громкий титул подтверждается растущим международным интересом, активной звукозаписывающей карьерой и 16 первыми премиями престижных международных конкурсов. Артём Дервоед – один из наиболее ярких исполнителей на классической гитаре и постоянный гость самых престижных мировых площадок, включая залы Берлинской и Кёльнской филармоний, Тонхалле (Дюссельдорф, Германия), Карнеги-холл и Джордан-холл (США), Бунка Кайкан (Япония), Концертный зал имени Чайковского, Большой зал Московской консерватории. Его репертуар включает 33 концерта для гитары с оркестром, программы камерной музыки и сочинений для гитары соло от Ренессанса до наших дней. Благодаря сотрудничеству с ведущими композиторами, которых Артём не только исполняет, но и вдохновляет на создание новых произведений, существующий репертуар для классической гитары постоянно расширяется.

Артём Дервоед стал первым российским исполнителем, одержавшим победу сразу на двух престижных конкурсах: имени Микеле Питталуги в Италии, и Её Королевского Высочества принцессы Кристины в Испании. Артист осуществил ряд звукозаписывающих проектов, таких как выпуск альбома с музыкой русских композиторов на одном из ведущих лейблов классической музыки – *Naxos* (2008), вошедший в год релиза в десятку самых продаваемых альбомов

камерной музыки лейбла. Известный английский журнал *Classical Guitar* написал в своей рецензии: «Если ваш бюджет позволяет купить лишь один диск из всей лауреатской серии *Naxos*, пусть этим единственным будет диск Артёма Дервоведа». В следующем году музыкант записал альбом с музыкой легендарного кубинского музыканта Лео Брауэра. Под названием *Santicum* запись издана в 2019 году международной стриминговой платформой классической музыки *IDAGIO*. Диск Артёма Дервоведа «Призраки и тени» («Мелодия Рекордс», 2015), с записью испанской музыки за период более чем 500 лет, был номинирован на международную премию в области классической музыки *International Classical Music Awards 2016 (ICMA)* в категории «Сольное исполнение».

Среди последних работ Артёма – мировая премьера (июль 2019) собственной транскрипции для гитары симфонии «Ню Шу: тайные песни женщин» для арфы, 13 микрофильмов и оркестра современного китайского композитора, обладателя премий «Оскар» и «Грэмми» Тан Дуна, исполненной с симфоническим оркестром Циньдао (Китай) под управлением композитора. В июне этого же года состоялась выступление с Владимиром Юровским в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Трансляция телеканала «Культура» исполнения мировой премьеры концерта Паганини/Госса для гитары с оркестром, основанного на Большой сонате Н. Паганини, с Российским национальным оркестром под управлением маэстро Михаила Плетнёва охватила сотни тысяч зрителей. В сентябре 2016 года Артём Дервоед принял участие в концерте «Музыка митрополита Илариона» в Большом зале Московской консерватории. Совместно с НФОР под управлением маэстро Владимира Спивакова Артём исполнил сочинение митрополита Илариона «Песни о смерти» на стихи Федерико Гарсиа Лорки. В декабре 2017 года с камерным оркестром «Виртуозы Москвы» артист представил мировую премьеру «Ангел-сюиты» Пяццоллы/Бородаева.

Артём Дервоед является основателем фестиваля камерной гитарной музыки имени А. Пономарчука «Золотые грифы» и со-основателем и артистическим директором Московского международного фестиваля «Виртуозы гитары», который с 2006 года ежегодно проходит в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Концерты фестиваля, в которых классическая гитара представлена сольно, в ансамбле и с симфоническим оркестром, транслируются on-line на весь мир. В концертах фестиваля принимают участие звезды мировой величины, такие как Пепе Ромеро, Сержиу и Одаир Ассад, пианист Борис Березовский, с которым в 2017 году Артём выступил дуэтом, исполнив произведения Шуберта и Кошкина, скрипач Дмитрий Ситковецкий и многие другие. На открытии фестиваля 2016 года Артём Дервоед представил, совместно с Госоркестром имени Е.Ф. Светланова под управлением Фабио Мастранджело, собственное переложение для гитары скрипичного концерта Людвиг ван Бетховена. В марте 2017 и марте 2018 годов последовали еще две мировые премьеры: «Венецианский карнавал» для гитары с оркестром современного британского композитора Стивена Госса и концерт для гитары с оркестром современного российского композитора Александра Чайковского.

Артём Дервоед родился в Ростове-на-Дону, начинал обучение у С. П. Анникова, Е. Л. Светозаровой и Л. Я. Резника, а далее в Российской академии музыки имени Гнесиных у заслуженного артиста РФ, профессора Николая Комолятова, в Академии «Киджиана» (Сиена, Италия) у знаменитого ученика Сеговии Оскара Гильи, и в Гитарной академии Кобленца (Германия) у Аниелло Дезидерио.

Алексей Лундин (скрипка) родился в 1971 году в Москве в семье музыкантов, окончил МССМШ имени Гнесиных. В 1987 году стал обладателем первой премии юношеского конкурса «Концертино-Прага». Окончил Московскую

консерваторию имени П. И. Чайковского (класс Н. Г. Бешкиной), затем ассистенту-стажировку как солист-скрипач (класс М. Л. Яшвили) и как камерный исполнитель (класс А. З. Бондуриянского). В 1993 году под руководством профессоров Т. А. Гайдамович и А. З. Бондуриянского в составе трио стал лауреатом конкурса камерных ансамблей в Траппани (Италия), а в 1996 году победил на конкурсе в Веймаре (Германия).

Важную роль в развитии скрипача сыграл профессор Р. Р. Давидян, в классе которого А. Лундин занимался струнным квартетом. В 1998 году был создан струнный «Моцарт-квартет». Коллектив поддержал выдающийся музыкант, бессменный виолончелист квартета имени Бородина В. А. Берлинский.

Алексей Лундин большое внимание уделяет музыке современных композиторов, исполняя произведения Кривцова, Леденёва, Денисова, Кривицкого, Тернопольского, Канчели, Торчинского, К. Хачатуряна, А. Чайковского, Пендеревского и других авторов.

Композитор Юрий Буцко посвятил скрипачу четвертый скрипичный концерт.

С 1999 года Алексей Лундин стал первой скрипкой и солистом в знаменитом оркестре «Виртуозы Москвы». С маэстро В. Спиваковым Алексей Лундин исполнил двойные концерты Баха, Вивальди, а также различные камерные произведения, записанные на CD и DVD.

Партнерами Алексея Лундина на сцене были Э. Вирсаладзе, М. Лидский, К. Захариас, К. Сканави, А. Гиндин, Т. Леандр, М. Доиджашвили, А. Бондуриянский, А. Коробейников, А. Уткин, С. Накаряков, Ю. Милкис, Е. Петров, П. Берман, З. Брон, П. Амояль, Н. Загоринская, Д. де Вильянкур, Ф. Коробов и другие музыканты.

С 2007 года преподает в Московской консерватории, с 2015 года – в МСМШ имени Гнесиных. В 2009 году удостоен звания Заслуженный артист России.

Кирилл Семеновых (альт) родился в 1987 году в г. Конаково Тверской области в семье архитекторов. Обучаться музыке начал в возрасте шести лет, в 2007 году окончил ЦМШ при Московской консерватории имени Чайковского (класс М. И. Ситковской), в 2012 году Московскую консерваторию имени Чайковского (класс Р. Г. Балашова). Кирилл – стипендиат международных благотворительных фондов Владимира Спивакова и «Новые имена».

По инициативе ООН в 2000 году выступал с сольными концертами в Дании. Играл в составе струнного квартета СНГ. В 2009 году участвовал в Международном фестивале в Вербье (Швейцария). В 2009–2011 работал в камерном оркестре «Кремлин» под управлением Миши Рахлевского. С 2011 года Кирилл работает в Камерном оркестре «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова.

Кирилл Семеновых – дипломант I Дельфийских игр и Международного конкурса «Новые имена», лауреат II премии Международного конкурса «Классическое наследие». Выступал в различных оркестрах под управлением Ш. Дютуа, К. Мазура, Ю. Темирканова, М. Плетнёва, Т. Курентзиса и многих других. Гастролирует по всему миру как солист, камерный ансамблист и артист оркестра «Виртуозы Москвы».

Даниил Шавырин (виолончель) родился в 1991 году в Москве. В 2009 году окончил ЦМШ при Московской консерватории имени П. И. Чайковского по классу виолончели у А. Н. Селезнёва. В 2014 году окончил Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского. Лауреат первой премии *Schlern International Music Competition* (Италия, 2013), первой премии II Открытого регионального конкурса молодых исполнителей «Концерт с оркестром» (Воронеж, 2008), третьей премии «VI Международного Юношеского конкурса

имени Е. А. Мравинского» (Санкт-Петербург, 2008), вторая премия Конкурса юных исполнителей Москвы и Московской области «Новое поколение – век XXI» (Москва, 2005).

Регулярно консультируется у заслуженного артиста России, знаменитого виолончелиста Александра Князева. Участвовал в мастер-классах профессоров: Александра Рудина, Ваграма Сараджана (США), Давида Герингаса (Санкт-Петербургский Дом Музыки), Натальи Шаховской, а также именитых виолончелистов Михаила Уткина и Александра Ивашкина. В мае 2011 года получил Сертификат финалиста конкурсных прослушиваний струнного отделения London Gates Education Group, где участвовал в мастер-классе профессора Лондонской академии музыкального и драматического искусства Стефана Попова (Великобритания).

Принимал участие в фестивалях: *Ensemble Modern Academy* (Австрия 2011), *Impuls* (Австрия, 2013).

С 2016 года является артистом государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

Выступал в США и странах Европы, в концертных залах Москвы, Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, в Большом и Малом залах РАМ имени Гнесиных; в музеях Москвы, а также в других концертных залах страны.

Казанский камерный оркестр *La Primavera* был основан в 1989 году Рустемом Абязовым. Уже в первые годы своего существования небольшой коллектив привлек внимание широкой публики татарской столицы. Сегодня, три десятилетия спустя, музыканты, авторитетные критики и слушатели говорят о нем как об одном из лучших камерных оркестров России.

В творческом багаже *La Primavera* – более 1500 произведений западноевропейских, русских и татарских композиторов (от барочных до современных); Выступления *La Primavera* проходили в концертных залах России, Украины, Германии, Швеции, Швейцарии, Франции, Туниса, Греции, Китая, Турции, Израиля, Азербайджана, Казахстана, Южной Кореи.

Никита Борисоглебский, Граф Муржа, Александр Тростянский, Алёна Баева, Михаил Цинман, Роби Лакатош, Стефан Миленкович, Борис Андрианов, Денис Шаповалов, Миша Майский, Марк Дробинский, Михаил Лидский, Хибла Герзмава, Альбина Шагимуратова, Оксана Лесничая, Игорь Бутман, Даниил Крамер, Аркадий Шилклопер, Дмитрий Илларионов, Государственный квартет имени Глинки, *Rastrelli-Quartet*, джаз-трио Миши Пятигорского – это далеко не полный перечень артистов и ансамблей, регулярно участвующих в концертах коллектива.

В юбилейном, тридцатом концертном сезоне в 2018 году оркестр проехал по Транссибирской магистрали, дав 13 концертов; тогда же музыканты *La Primavera* записали два компакт-диска с музыкой татарских композиторов.

«...*Считаю его одним из лучших камерных оркестров страны, – признается Артём Дервояд, – это настоящие профессионалы, с ними легко и удобно.*»

Рустем Абязов – заслуженный деятель искусств РФ и Республики Татарстан, народный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии Татарстана имени Тукая, «Дирижер года» по версии всероссийской газеты «Музыкальное обозрение» (2002).

Выпускник Московской консерватории (класс скрипки профессора И. Бочковой) и Казанской консерватории (класс композиции профессора Ш. Шарифуллина. В качестве солиста и дирижера Р. Абязов записал более 30 компакт-дисков.

Является создателем и художественным руководителем фестивалей «Абязов – фестиваль», *L'arte del arco*, «Колесница Клио. Музыкальные страницы истории края», «Ты, Моцарт, Бог!..», специальных проектов «Десятилеточное братство», «Звёзды из завтра», «Tatar Stars с европейских сцен», «Мелодии из мобильного».

Рустем Абязов успешно сочетает исполнительскую и дирижерскую деятельность с композиторской, сочиняя в различных жанрах.

Nikita Koshkin is a world-famous Russian guitar composer. Born in Moscow in 1956 and accepted in the class of Vladimir Kapkayev, a student of P. S. Agafoshin, Nikita was enchanted with the sound of the classical guitar early on and, as it turns out, forever.

Nikita Koshkin also studied with G. I. Emanov. In 1980, he became one of the first students at the Gnesin State Musical and Pedagogical Institute (class Alexander Frauchi) to major in guitar performance. Additionally, he focused on conducting and composition.

According to Mr. Koshkin, his most influential teacher was the outstanding Czech guitarist Vladimir Mikulka, who was the youngest winner of the Grand Prix of the International Guitar Competition of *Radio France* in Paris in his time. In the 1970s, he often appeared in Moscow. His art revealed to the young musician the essence of guitar performance. The guitar “*stopped being simply a Spanish folk instrument*” and became “*classical in every sense of this rich and complex concept*”. It emerged “*from the gloomy windows of the Spanish gypsy players into the wide expanse of the musical ocean*”. It was Vladimir Mikulka who contributed to the recognition of Koshkin as a composer, successfully performing his two-movement cycle *Passacaglia and Toccata* in London and Prague (1978), and two years later giving the premiere of the *Prince's Toys* suite in Paris.

Nikita Koshkin's profile as a composer grew in the second half of the 1980s. His famous *Usher-waltz* became a mandatory piece at the All-Russian Competition of Folk Instruments in Tula in 1986. In 1987, Koshkin won the Best Guitar Composition prize at the Esztergom Festival in Hungary. Furthermore, he was commissioned to write a rhapsody *Oima* for the International Festival in Toronto (Canada).

In 1989, the first concert of Mr. Koshkin's music took place at the Royal Concertgebouw in Amsterdam. Invitations to other European countries and a big concert tour of the United States followed. By this time the long-awaited recognition

came to the composer in his homeland. The music of Nikita Koshkin became an important part of the program of the Moscow International Guitar Festival-Competition in 1995, and year later a concert of his music was presented at the Tchaikovsky Concert Hall in Moscow.

Nowadays Koshkin continues to be one of the most popular and acknowledged guitar composers in the world. He sits on jury panels of prestigious Russian and international competitions and festivals and gives master classes around the world. His articles regularly appear in the most renowned editions devoted to the art of the guitar, and lute including *Classical Guitar*, *Guitar International*, *Soundboard*, *Gitarre & Laute*.

His compositions include suites and large-scale solo cycles (sonatas, concertos, *24 Preludes and Fugues*); numerous miniatures used for teaching; works for guitar ensembles and other instruments (including lute and decacorde), and mixed compositions, where the guitar is paired with brass, strings, piano and percussion instruments. He is the author of several transcriptions of the works by other composers.

As a composer, Nikita Koshkin adheres to a rather traditional approach. *“A sense of tradition was not the result of any external pressure”,* the composer admits. *“It was a natural and harmonious sense... In my compositions I never rejected tone, melody or traditional techniques of composing, which the avant-guard treated with contempt, as something outdated...”*

“Koshkin’s music typically combines drama with humour and parody, and regularly includes references to legends and fairy-tales, as well as to music of other periods musical history or different genres”.

BIS Records

Now the music of Koshkin is performed by leading Russian and foreign guitarists, including John Williams, the Assad Brothers, Zagreb and Amsterdam Guitar Trio, Los Angeles Guitar Quartet, Elena Papandreu, Sven Lundestad, Ralph Winkelman, Władysław Blaha, Chon Sonha, Dmitry Illarionov, Rovshan Mamedkuliev, Evgeny Finkelstein, *Eden Stell* *и McClelland-Cousté Duo*, among others.

In the recent years the composer has been successfully collaborating with Artyom Dervoed.

When the guitarist included Mr. Koshkin’s *Prince’s Toys* suite in his first album dedicated to Russian guitar music (*Naxos*, 2007), the composer regarded it as *“more than a pleasant surprise. Artyom is a wonderful musician, an amazing virtuoso. To work with him is a true creative pleasure”*. When Mr. Dervoed created a transcription of Beethoven’s Violin Concerto, Mr. Koshkin wrote the guitar cadenzas.

“...One of the best concertos ever written for the guitar and strings. Weighty and large-scale in terms of duration and concept, profound in terms of musical content, and genuinely beautiful, Megaron cannot leave anyone unmoved”.

Artyom Dervoed

The commission to write a guitar concerto came from Greece. Megaron is the largest concert hall in Athens, where most of the eventful concert life of the Greek capital takes place. This is where the world premiere of the concerto performed by Elena Papandreu took place on March 27, 2006.

The ancient Greek word “megaron” stands for a rectangular house with a protruding portico at the entrance. Such were the oldest temples at the dawn of antiquity. According to the composer, *“the interaction of two cultures, ancient and modern, formed the basis of the concerto. The moment of contact, influence, transformation, and the ability to bring*

together the distant traditions and modernity in the same musical field ... they intertwine throughout the concerto, giving rise to some unexpected sound...

The concerto is written in the form of traditional four-movement cycle and does not have a literary program. However, the vivid imagery of the music and the intensely developing “culmination waves” allow us to speak of it as a single lyric and dramatic poem, in which the guitar and string orchestra enter into a tense dialogue and then merge into a common sound stream.

The mood of the first movement (Allegro sostenuto – Allegretto marziale) is restless and sad – a kind of prequel to the musical narration. In the ocean of strings, the guitar sounds like a voice of comfort for the suffering, to the souls seeking peace – wasn’t it how Orpheus pacified the elements of nature, inspired hope and healed the sick with the sounds of his divine lyre? The storm that broke does subside; sad guitar chords, a timid complaint of the solo violin, a knock on the guitar body like an echo of ritual drums – the ending of the movement leaves an impression of understatement...

According to the composer, the second movement (Allegro assai) *“is youth; as fleeting as flowering in spring”*. The lively Scherzo is fanned with light sadness; as if from the height of the past years, we recollect the brightest time, the happy moments of our lives. Tchaikovsky’s words unwittingly come to mind: *“It is both sad and somehow sweet to be immersed in the past”*.

Adagio is the dramatic center of the work. The leisurely meditation of the guitar turns into a lyrical duet with the violin; a timid dialogue becomes a passionate love confession. The tension is growing – and now the soloist barely resists the expressive onslaught of the strings. The dramatic cadenza sounds like a confession of the soul, like a doomed struggle against fate. It is inexorable; the final duet with the violin sounds like a swan song.

The arpeggio of the final movement begins like alarming ripples on the water. But the finale affirms the main idea of the work – *“The guitar ... its fate, its struggle, its ups and downs, and its triumph!”* So, the transformed theme of the first movement arises from a growing wave, like Aphrodite appearing from the foam. Now it is a solemn hymn – a hymn to the guitar that concludes the concerto, pouring into a solemn chord against the background of the soloist’s final stroke.

“Paganini as a guitarist is the same as Paganini as a violinist”

Georges Imbert de Laphaleque

“His guitar playing was magnificent – you should have heard it. These fantasies can rightfully be called a reflection of his soul”.

Julius Max Schottky

Apart from being the greatest violin virtuoso, Paganini also was a brilliant violist, an outstanding conductor, one of the greatest guitarists of his time, and a composer of more than 200 compositions for the guitar. The guitar accompanied him from childhood to the last days of his life. With its help, Paganini wrote the accompaniment in his violin concertos (Israil Yampolsky, *“Niccolò Paganini. Life and Work”*). As a rule, the guitar is also an accompanying instrument in his duet sonatas. All the more surprising is the *Grand Sonata* in A Major, in which the violin and the guitar seem to change over.

When Paganini began to play the viola, he commissioned a piece from Hector Berlioz. However, with all his admiration for the symphony *Harold in Italy*, he did not include it in his repertoire – the part of the solo viola seemed too “disadvantageous” to him. Most of the violinists ignore his *Grand Sonata* by the same token, while guitarists prefer to play it as a solo piece.

Such a fate of the sonata attracted Nikita Koshkin, who heard a potential ensemble in the guitar part. Retaining the Paganini line-up, he made a free arrangement of the piece. The new version hardly has any stylistic differences, but one thing is certain – the images of the original now play out in fresh colors.

So, the calm and melodious flow of Allegro risoluto, like a gondola sliding on the water surface of a canal at night, is filled with “daylight”, an internal pulse of an effervescent life. The modest Romance turns in a real opera scene, where each “member” of the ensemble has an expressive solo; the guitar part is enriched with exquisite virtuoso ornaments, and the hidden anxiety of the ending makes us recollect the pages of Tchaikovsky’s *The Queen of Spades* written under the Italian sun. The liveliness of carnival merriment fills the finale; the minor variation composed by Koshkin adds some “chiaroscuro,” the kind we see on the canvases of the Renaissance masters, to the music.

“Communicating with Paganini’s music is an opportunity to temporarily transform into a mysterious storied musician who sold his soul for performing skills,” Nikita Koshkin admits.

Boris Mukosey

“One of the most outstanding classical guitarists I’ve heard so far... [who] is taking the classical guitar to a new level. To watch Mr. Dervoed’s stunning virtuosity combined with his deep musical insight...is more than fascinating”.

Prof. Augustin Wiedemann, classical guitarist, presenter (Germany)

“An outstanding figure”.

La Provence – Dimanche (France)

Universe Guitare (France) has famously dubbed Artyom Dervoed the “*Tsar of the guitar*”. This bold claim is backed by the growing international demand, an active recording career, and no less than 16 first place awards in various international competitions. A regular guest on the world’s most prestigious stages, including the Berliner Philharmonie, Kölner Philharmonie, Tonhalle Düsseldorf, Carnegie Hall, Jordan Hall, Bunka Kaikan, Great Hall of the Moscow Conservatory and Tchaikovsky Hall, Mr. Dervoed is among the most eminent champions of the classical guitar. Having mastered the entire standard orchestral, chamber and solo guitar literature, he is significantly expanding the existing repertoire through collaborations with leading composers, whose works he inspires, commissions and performs.

In July 2019, Artyom Dervoed unveiled his own guitar transcription of Tan Dun’s epic multimedia work *Nu Shu: the Secret Songs of Women* with Qingdao Symphony Orchestra under the baton of the composer himself. Originally written for harp, 13 microfilms and orchestra, *Nu Shu* was commissioned by NHK and the Philadelphia orchestra in 2013. Five years later, Maestro Tan Dun invited Artyom Dervoed to transcribe the work for classical guitar.

Mr. Dervoed became the first Russian to win two of the most prestigious contests, Michele Pittaluga Guitar Competition in Italy and Her Royal Highness Princess

Cristina Competition in Spain. The international attention allowed him to focus on recording projects, including the album of works by Russian composers, which was released worldwide on *Naxos* in 2008 and became one of the top ten bestselling chamber music records that year. “*If your current budget runs to just a single item, make this the one*” advised the UK *Classical Guitar Magazine*. The following year, Mr. Dervoed recorded the music of the Cuban classical guitar legend Leo Brouwer. The album titled *Canticum* was exclusively released in 2019 on classical music streaming platform *IDAGIO* (Berlin). His album *Ghosts & Shadows. Music of Spain* (Melodia Records, 2015) representing a survey of the 500 years of Spanish music, was nominated for the ICMA Best Solo Performance Award in the “Solo Instruments” category.

A magnetic personality and a bona fide virtuoso, Mr. Dervoed has an active media profile in Russia. He is frequently invited to speak on TV and radio about the classical guitar, its historic significance, musical versatility and exciting future. The world premiere of Niccolò Paganini/Stephen Goss’ Guitar Concerto based on Paganini’s Grand Sonata for guitar and violin, with Mikhail Pletnev and the Russian National Orchestra, was nationally televised, reaching hundreds of thousands of viewers. Among his recent world premieres – the Concerto for guitar and orchestra by Russian composer Alexander Tchaikovsky in 2018, and “*Angel Suite*” by Piazzolla/Borodaev in 2017, and currently his orchestral repertoire consists of no less than 33 concerti. Eight highly anticipated lessons of Artyom Dervoed’s series of educational videos was released in 2017–2019, four more will be slated for release this year. Mr. Dervoed teaches at the prestigious Gnesin Academy.

Artyom Dervoed is a founder of Moscow Chamber Guitar Music Festival *Golden Fingerboards* and the co-founder and Artistic Director of the annual Guitar Virtuosi Moscow International Festival, presented by the Moscow Philharmonic at the

Tchaikovsky Hall. His solo, chamber and orchestral performances are streamed online and have featured major international stars including Pepe Romero, Sergio and Odair Assad, violinist Dmitry Sitkovetsky and pianist Boris Berezovsky. The latter has recently collaborated with Mr. Dervoed on a program of classical and contemporary repertoire. In 2015 the festival opened with Mr. Dervoed’s performance of his own transcription of Beethoven Violin Concerto with the Svetlanov State Symphony Orchestra under the baton of Fabio Mastrangelo.

Born in Southern Russia, Mr. Dervoed began his guitar studies with Sergey Annikov, Elena Svetozarova and Leonid Reznik. He later trained with Prof. Nikolay Komolyatov at the Schnittke Music College and Gnesin Academy in Moscow, Oscar Ghiglia at Accademia Chigiana in Italy, and Aniello Desiderio at Koblenz Guitar Academy in Germany. Recognized as “*a musician with a wide dynamic range, an intelligent and expressive phrasing, and a technical facility with no discernible limitations*” (Editions Orphee, USA), he has received honorary scholarships from the City of Moscow, Vladimir Spivakov International Foundation, and the Russian Foundation for the Performing Arts.

Artyom Dervoed uses D’Addario strings and is the first Russian classical guitarist endorsed by *Yamaha*.

Alexey Lundin (violin) was born in 1971 in Moscow in a family of musicians. He was graduated from the Moscow Gnessins Music School. In 1987, he won the first prize of the *Concertino Prague* youth competition. He graduated from the Moscow Tchaikovsky Conservatory where he studied with Nadezhda Beshkina and later took a probation assistantship course as a solo violinist with Mariné Yashvili and as a chamber performer with Alexander Bonduryansky. Guided by professors Tatiana Gaidamovich and Alexander Bonduryansky, as a member of a trio, he won

prizes of the International Chamber Music Competition in Trapani, Italy, and the competition in Weimar, Germany, in 1993 and 1996, respectively.

Professor Rafael Davidyan, who taught a class on string quartet, played an important part in the violinist's development. In 1998, Alexey joined the newly formed Mozart Quartet that received much support from Valentin Berlinsky, an outstanding musician and permanent cellist of The Borodin Quartet.

Alexey Lundin devotes much attention to contemporary music, performing works by Krivtsov, Ledenyov, Denisov, Krivitsky, Tarnopolsky, Kancheli, Torchinsky, Karen Khachaturian, Alexander Tchaikovsky, Penderecki, and others.

Composer Yuri Butsko dedicated his fourth violin concerto to Alexey.

Alexey Lundin has been a premiere violin and soloist in the famous orchestra *Moscow Virtuosi* since 1999. Under the baton of maestro Vladimir Spivakov, Mr. Lundin has performed double concertos by Bach and Vivaldi, as well as various chamber works recorded on CD and DVD.

As his stage partners, Alexey Lundin has had Eliso Virsaladze, Mikhail Lidsky, Christian Zacharias, Katya Skanavi, Alexander Gindin, Manana Doidzhashvili, Alexander Bonduryansky, Andrei Korobeinikov, Alexei Utkin, Sergei Nakaryakov, Yulian Milkis, Evgeny Petrov, Pavel Berman, Zakhar Bron, Pierre Amoyal, Natalia Zagorinskaya, Dominique de Williencourt, Felix Korobov, and others.

Alexey has been teaching at the Moscow Conservatory since 2007 and at the Moscow Gnesins Music School since 2015. In 2009, he was awarded the title of Honored Artist of Russia.

Kirill Semenovych (viola) was born in 1987 in Konakovo, Tver Region, in a family of architects. He began to study music at the age of six. In 2007, he finished the Central Music School of the Moscow Tchaikovsky Conservatory where

he was taught by Maria Sitkovskaya. In 2012, he graduated from the Moscow Tchaikovsky Conservatory where he studied with Roman Balashov. Kirill is a holder of scholarships of the international charitable Vladimir Spivakov Foundation and the *New Names* Foundation.

At the initiative of the UN, he performed recitals in 2000 in Denmark. He was a member of the CIS string quartet. In 2009, he participated in the Verbier Festival in Switzerland. From 2009 to 2011, he worked in the chamber orchestra *Kremlin* under the direction of Misha Rakhlevsky. Kirill has been with the chamber orchestra *Moscow Virtuosi* directed by Vladimir Spivakov since 2011.

Kirill Semenovych has a diploma of the 1st Delphic Games and the International Competition *New Names* and the 2nd prize of the International Competition *Classical Heritage*. He has performed in various orchestras conducted by Charles Dutoit, Kurt Masur, Yuri Temirkanov, Mikhail Pletnev, Teodor Currentzis, and many others. He has toured around the world as a soloist, chamber ensemble member and artist of the *Moscow Virtuosi*.

Daniil Shavyrin (cello) was born in 1991 in Moscow. In 2009, he graduated from the Central Music School of the Moscow Tchaikovsky Conservatory where he attended the cello class of cello by Alexey Seleznyov. In 2014, he graduated from the Moscow Tchaikovsky Conservatory. He is a winner of the first prize of the Schlern International Music Competition in Italy in 2013, the first prize of the II Open Regional Competition for Young Performers *Concerto with Orchestra* in Voronezh in 2008, the third prize of the VI International Mravinsky Youth Competition in St. Petersburg in 2008), and the second prize of the XXI Competition for Young Performers of Moscow and the Moscow Region *New Generation – 21st Century* in Moscow in 2005.

He regularly consults with the famous cellist and Honored Artist of Russia Alexander Knyazev. He has attended master classes of Professors Alexander Rudin, Vagram Saradjian (USA), David Geringas (St. Petersburg House of Music), Natalia Shakhovskaya, and the eminent cellists Mikhail Utkin and Alexander Ivashkin. In May 2011, he received the certificate of the finalist in competitive auditions of the London Gates Education Group's string section after he attended the master class of Stefan Popov, Professor of cello at London's Guildhall School of Music and Drama in the UK.

Daniil participated in the Ensemble Modern Academy as part of the Klangspuren contemporary music festival and Impuls Festival in Austria in 2011 and 2013, respectively.

He has been an artist of the State Chamber Orchestra *Moscow Virtuosi* directed by People's Artist of the USSR Vladimir Spivakov since 2016.

The musician has performed in the USA and Europe, at the concert halls of Moscow, the Moscow State Tchaikovsky Conservatory, the Grand and Small Halls of the Gnesins Music Academy, the museums of Moscow, and most prestigious hall across Russia.

The Kazan chamber orchestra *La Primavera* was founded in 1989 by Rustem Abyazov. In the first years of its existence, the small orchestra attracted the attention of the general public of the Tatar capital. Today, three decades later, musicians, reputable critics and listeners speak of *La Primavera* as one of the best chamber orchestras in Russia.

La Primavera can boast of having more than 1 500 works by West European, Russian and Tatar composers, from baroque to modern, in its repertoire. *La Primavera* has performed in Russia, Ukraine, Germany, Sweden, Switzerland, France, Tunisia, Greece, China, Turkey, Israel, Azerbaijan, Kazakhstan, and South Korea.

Nikita Borisoglebsky, Graf Murzha, Alexander Trostyansky, Alena Baeva, Mikhail Tsinman, Roby Lakatos, Stefan Milenkovich, Boris Andrianov, Denis Shapovalov, Mischa Maisky, Mark Drobinsky, Mikhail Lidsky, Hibla Gerzmava, Albina Shagimuratova, Oksana Lesnichaya, Igor Butman, Arkady Shilkloper, Dmitri Illarionov, the Glinka State Quartet, Rastrelli-Quartet, and Misha Piatigorsky Trio are just a few artists who have regularly participated *La Primavera's* concerts.

In the anniversary thirtieth concert season in 2018, the orchestra took a trip on the Trans-Siberian Railway playing thirteen concerts. For their 30th anniversary, the musicians of *La Primavera* recorded two CDs with works by Tatar composers.

"...*I think it is one of the best chamber orchestras in the country,*" says Artyom Derveod. "*They are true professionals, they are easy and comfortable to work with.*"

Rustem Abyazov is Honored Artist of the Russian Federation and the Republic of Tatarstan, People's Artist of the Republic of Tatarstan, Laureate of the Tatarstan State Prize named after Gabdulla Tukay, and the Conductor of the Year according to the national *Musical Review* newspaper (2002).

He is a graduate of the Moscow Conservatory (violin class of Professor Irina Bochkova) and the Kazan Conservatory (composition class of Professor Shamil Sharifullin). Rustem Abyazov has recorded more than 30 CDs as a soloist and conductor.

He is the founder and artistic director of the festivals such as Abyazov Festival, *L'arte del arco*, *Cleo's Chariot*, *Musical Pages of the Region's History*, and *Mozart, You Are God!*, and special projects *Ten-Year Brotherhood*, *Stars from Tomorrow*, *Tatar Stars from European Stages*, and *Ringtones from a Mobile Phone*.

Rustem Abyazov successfully combines performing and conducting activities with composing in various genres.

ПАГАНИНИ & КОШКИН

Никколо Паганини – Никита Кошкин

Большой квартет для гитары, скрипки, альты и виолончели (2012)

(на основе Большой сонаты Ля мажор, MS3 Никколо Паганини)

1	I. Allegro risoluto	11.05
2	II. Romanze. Piu tosto largo. Amorosamente	5.17
3	III. Andantino variato. Scherzando	10.46

Никита Кошкин

«Мегафон», концерт для гитары и струнного оркестра (2005) (LIVE)

4	I. Allegro sostenuto – Allegretto marziale	10.55
5	II. Allegro assai	6.21
6	III. Adagio	12.22
7	IV. Vivo – Andante	10.41

Общее время: 67.30

Артём Дервояд, *гитара*

Алексей Лундин, *скрипка* (1–3)

Кирилл Семеновых, *альт* (1–3)

Даниил Шавырин, *виолончель* (1–3)

Казанский камерный оркестр *La Primavera*, дирижер – Рустем Абязов (4–7)

Записи: в Первой студии ФГУП Киноконцерта «Мосфильм» 21, 22 августа 2019 г. (1–3), с концерта в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева, г. Казань, 9 ноября 2017 г. (4–7)

Звукорежиссер – Евгения Жажело

Инженер звукозаписи – Игорь Сиденко (4–7)

Гитары: Габриэле Лоди (Италия) (1–3), Масаки Сакураи (Япония) (4–7)

Струны: D'Addario

PAGANINI & KOSHKIN

Niccolo Paganini – Nikita Koshkin

Grand Quartetto (based on Grand Sonata in A major, MS3 by Niccolo Paganini)

1	I. Allegro risoluto	11.05
2	II. Romanze. Piu tosto largo. Amorosamente	5.17
3	III. Andantino variato. Scherzando	10.46

Nikita Koshkin

Megaron, Concerto for guitar and string orchestra (2005) (LIVE)

4	I. Allegro sostenuto – Allegretto marziale	10.55
5	II. Allegro assai	6.21
6	III. Adagio	12.22
7	IV. Vivo – Andante	10.41

Total time: 67.30

Artyom Dervoed, *guitar*

Alexey Lundin, *violin* (1–3)

Kirill Semenovych, *viola* (1–3)

Daniil Shavyrin, *cello* (1–3)

La Primavera Kazan Chamber Orchestra, conductor – Rustem Abyazov (4–7)

Tracks 1–3: recorded at Mosfilm Music Studios, Studio One on August 21 and 22, 2019.

Tracks 4–7: live recording at Saydashhev State Great Concert Hall, Kazan on November 9, 2017.

Sound engineer – Evgenia Zhazhelo

Recording engineer – Igor Sidenko (4–7)

Guitars: Gabriele Lodi (Italy) (1–3), Masaki Sakurai (Japan) (4–7)

Strings: D'Addario

Руководители проекта: Андрей Кричевский,
Карина Абрамян

Редактор – Полина Добрышкіна

Менеджер проекта – Марина Безрукова

Дизайн – Григорий Жуков

Перевод – Николай Кузнецов

Project supervisor – Andrey Krichevskiy

Label manager – Karina Abramyan

Editor – Polina Dobryshkina

Project manager – Marina Bezrukova

Design – Grigory Zhukov

Translation – Nikolai Kuznetsov

MEL CD 10 02638