

ALEXANDER LOKSHIN

Symphony No. 5
«Shakespeare's Sonnets»

Quintet for clarinet,
two violins, viola and cello

Variations for piano

«Это был маг, чародей, которому подчинялся волшебный мир звуков! Мир для него был Музыкой, красота и глубокая грусть жизни, высший смысл ее, открывшийся композитору, освещает и его собственные сочинения».

Е.И. Чигарева

Фирма «Мелодия» продолжает издавать записи произведений Александра Локшина (1920–1987) – одного из самых ярких и талантливых композиторов XX века. Александр Лазаревич Локшин (ученик Н.Я. Мясковского) сумел создать оригинальный, неповторимый музыкальный стиль, оставаясь верным традициям высокого искусства прошлого. *«Его музыка покоряет, прежде всего, своей гармоничностью, своей абсолютной музыкальностью. Локшина чуждо все, в чем есть хотя бы малейший оттенок механичности. В его партитурах невозможно найти даже подобия традиционной гармонической фактуры. Его оркестр – органичное сплетение инструментов и их групп, напоминающее в своем неповторимом взаимодействии таинственную, сложную биологическую структуру. Самобытна здесь и музыкальная форма, абсолютно лишенная какого бы то, ни было схематизма»* (М.А. Меерович).

Композиторское искусство Александра Локшина примечательно особым типом сочинительства – союзом музыкального и драматургического, стихотворного дарований. Главное место в его творчестве занимает жанр «симфонии с голосом», которому он дал «свое, новое прочтение. Из 11 симфоний Локшина, десять написаны на тексты самых разных поэтов. В поисках «соавторов» для него не было исторических и языковых границ: от русских поэтов «золотого века» русской поэзии (Пушкин) к «серебряному» (Блок) и поэтам первой половины XX века (Заболоцкий, Пастернак и Леонид Мартынов); от поэзии Шекспира, Гёте, Камю к текстам древнегреческих, средневековых латинских и японских авторов.

Пятая симфония «Сонеты Шекспира» (1969) посвящена дирижеру Рудольфу Баршаю, преданному другу композитора и пропагандисту его музыки. Симфония состоит из двух частей и принадлежит к ряду камерных симфоний, в числе которых также Седьмая и Одиннадцатая. Обостренность интонаций

музыки первой части вторит настроению Сонета № 66 *«Измучась всем, я умереть хочу...»*. Оркестровая постлюдия части словно повторяет только что прозвучавший монолог: достигает предельного эмоционального напряжения и затихает, подготавливая звучание второй части (Сонет № 73 *«То время года видишь ты во мне...»*). Состояние умиротворения, усталости, угасания в музыке второй части ощущается даже в момент краткой кульминации (*«Когда зола, что пламенем была / Становится могилою огня / А то, что грело, изошло дотла»*). Как своего рода итог всей симфонии в заключение сонета композитором добавлена строка из *«Гамлета»*: *«Прощай и помни обо мне...»*.

К своим лучшим сочинениям, помимо одиннадцати симфоний, Александр Локшин причисляет **Квintет для кларнета, двух скрипок, альтя и виолончели** (1955), впервые исполненный в 1957 г. Квартетом имени Комитаса и Иваном Мозговенко (кларнет). В *«Дополнении к автобиографии»* Локшин писал, что в первой части квинтета *«весьма парадоксально сочетались Шостакович и Вертинский, вторая часть навеяна Стравинским (Думбартон-Окс)»*. Используемая во второй части форма вариаций – созвучная творческой манере Локшина: *«кружению вокруг неуловимого центрального образа, навязчивой идеи на грани выразимого и невыразимого»* (Б. Иоффе). Таковы **Вариации для фортепиано**, написанные в 1953 г. *«Вариации в духе Шостаковича»*, как охарактеризовал их сам композитор, посвящены выдающейся русской пианистке Марии Гринберг, которая впервые исполнила и записала это произведение.

“He was a magician, a sorcerer, with a magical world of sounds in his power! To him, the world was Music, beauty and deep sadness of life, its highest sense that opened to the composer and lights his own creations.”

Evgenia Chigareva

Firma *Melodiya* continues the series of releases with works by Alexander Lokshin (1920–1987), one of the brightest and most talented composers of the 20th century.

Alexander Lazarevich Lokshin, a pupil of Nikolai Myaskovsky, managed to create an original, unique music style staying loyal to the traditions of high art of the past.

“His music wins the hearts thanks to, first of all, its harmonicity and absolute musicality. Lokshin is alien to everything that has at least the smallest shade of mechanicity. It’s impossible to find anything like a conventional harmonic texture in his scores. His orchestra is an organic combination of instruments and their groups, and their inimitable interaction reminds us of a mysterious, complicated biological structure. The musical form is distinctive, too, it’s devoid of sketchiness of any kind” (Mikhail Meyerovich).

Alexander Lokshin’s music is particularly notable because of its special type of composing – a union of musical, dramatic and poetic gifts. The genre of “symphony with voice” interpreted by the composer in a new, his own way takes the key place in the composer’s oeuvre. Ten out of eleven Lokshin’s symphonies were written after the texts of different poets. He knew no historic or language boundaries looking for “co-authors” – from Russian poets of the golden age of Russian poetry (Pushkin) to the silver age (Blok) and poets of the first half of the 20th century (Zabolotsky, Pasternak and Leonid Martynov); from Shakespeare, Goethe and Camões to the texts of ancient Greek, medieval Latin and Japanese poets.

Symphony No. 5 Shakespeare’s Sonnets (1969) was dedicated to Rudolf Barshai, a faithful friend of the composer and advocate of his mus. The symphony consists of two movements and is one of the chamber symphonies along with the Seventh and Eleventh. The strained musical intonation of the first movement echoes the mood of Sonnet 66 *“Tired with all these, for restful death I cry”*. The orchestral postlude of the movement as if repeats the just recited monologue – it achieves its ultimate emotional tension and fades away, preparing the sound of the second movement

(Sonnet 73 *“That time of year thou may’st in me behold”*). The state of pacification, weariness and extinction in the music of the second movement is felt even at the time of its short climax (*“In me thou see’st the glowing of such fire / That on the ashes of his youth doth lie, / As the death-bed whereon it must expire”*). The composer adds a line from *Hamlet*, *“It is ‘Adieu, adieu, remember me”*, as a sort of outcome of the whole symphony.

Apart from his Eleventh Symphony, Alexander Lokshin reckoned the **Quintet for clarinet, two violins, viola and cello** (1955) among his best works. It was performed for the first time in 1957 by the Komitas Quartet and Ivan Mozgovenko (clarinet). In his *Addition to the Autobiography*, Lokshin wrote that *“Shostakovich and Vertinsky merged in a quite paradoxical way”* in the first movement of the quintet, and *“the second movement was influenced by Stravinsky (Dumbarton Oaks)”*. The form of variations used in the second movement is consonant with Lokshin’s creative manner: *“spinning around an elusive central image, idée fixe on the verge of the expressible and the inexpressible”* (Boris Yoffe).

The same holds for the **Variations for piano** composed in 1953. The *Variations à la Shostakovich*, as the composer defined them, were dedicated to the outstanding Russian pianist Maria Grinberg who was the first to perform and record the piece.

Александр Локшин (1920–1987)

Симфония № 5 «Сонеты Шекспира» (1969) (перевод Б. Пастернака)

1	I «Измучась всем, я умереть хочу...»	5.48
2	II «То время видишь ты во мне...»	9.07
Квintет для кларнета, двух скрипок, альты и виолончели (1955)		
3	I Andante sostenuto	8.01
4	II Тема с вариациями	14.57
5	Вариации для фортепиано (1953)	24.33

Общее время: 62.31

(1–2)

Ян Кратов (баритон)

Московский камерный оркестр

Дирижер – Рудольф Баршай

(3–4)

Иван Мозговенко (*кларнет*)

Квартет имени Комитаса:

Авет Тер-Габриэлян (*1 скрипка*)

Рафаэль Давидян (*2 скрипка*)

Генрик Талалян (*альт*)

Сергей Асламазян (*виолончель*)

Мария Гринберг (*фортепиано*) (5)

Записи: 1971 (1–2), 1960 (3–4), 1956 (5).

Звукорежиссеры: И. Вепринцев (1–2)

Ремастеринг – Е. Барыкина

Редактор – Н. Сторчак

Дизайн – А. Ким

Перевод – Н. Кузнецов (англ.)

Alexander Lokshin (1920–1987)

Symphony No. 5 «Shakespeare's Sonnets» (1969) (translated by B. Pasternak)

1	I «Tired with all these, for restful death I cry...»	5.48
2	II «That time of year thou mayst in me behold...»	9.07
Quintet for clarinet, two violins, viola and cello (1955)		
3	I Andante sostenuto	8.01
4	II Theme and variations	14.57
5	Variations for piano (1953)	24.33

Total time: 62.31

(1–2)

Yan Kratov (*baritone*)

Moscow Chamber Orchestra

Conductor – Rudolf Barshai

(3–4)

Ivan Mozgovenko (*clarinet*)

The Komitas Quartet:

Avet Ter-Gabrielyan (*1 violin*)

Rafael Davidian (*2 violin*)

Henryk Talalyan (*viola*)

Sergei Aslamazian (*cello*)

Maria Grinberg (*piano*) (5)

Recordings: 1971 (1–2), 1960 (3–4), 1956 (5).

Sound engineers: I. Veprintsev.

Remastering – E. Barykina

Editor – N. Storchak

Design – A. Kim

Translation – N. Kuznetsov (English)

