

ЗВУКОВОЙ ОБЗОР 3

Ирина Стачинская, флейта

Михаил Турпанов, фортепиано

MEL CO 1137/4

Геннадий Банщиков
Денис Хоров
Александр Белобородов
Валерия Кухта

Иван Соколов
Давид Кривицкий

4/5

ЗВУКОВОЙ ОБЗОР 3

ГЕННАДИЙ БАНЩИКОВ (р. 1943)

Соната для флейты и фортепиано (1975)

1 I	5.04
2 II	4.02
3 III	6.50
4 IV	9.06

ДЕНИС ХОРОВ (р. 1989)

5 Серенада для флейты и фортепиано (2020)	6.54
--	------

АЛЕКСАНДР БЕЛОБОРОДОВ (1948–2016)

6 Соната для флейты и фортепиано (1991)	19.15
--	-------

ВАЛЕРИЯ КУХТА (р. 1994)

7 Ушу для флейты соло (2017).	8.03
--	------

ИВАН СОКОЛОВ (р. 1960)

Соната для флейты и фортепиано (2020)

8 I. Allegro moderato	8.52
9 II. Andante	7.16
10 III. Allegretto moderato con moto	6.05

ДАВИД КРИВИЦКИЙ (1937–2010)

11 Мелодия для флейты и фортепиано (2001).	1.59
---	------

Общее время: 83.31

Ирина Стачинская, флейта

Михаил Турпанов, фортепиано

GENNADY BANSHCHIKOV (b. 1943)

Sonata for flute and piano (1975)

1 I	5.04
2 II	4.02
3 III	6.50
4 IV	9.06

DENIS KHOROV (b. 1989)

5 Serenade for flute and piano (2020)	6.54
--	------

ALEXANDER BELOBORODOV (1948–2016)

6 Sonata for flute and piano (1991)	19.15
--	-------

VALERIA KUKHTA (b. 1994)

7 Wushu for solo flute (2017).	8.03
---	------

IVAN SOKOLOV (b. 1960)

Sonata for flute and piano (2020)

8 I. Allegro moderato	8.52
9 II. Andante	7.16
10 III. Allegretto moderato con moto	6.05

DAVID KRIVITSKY (1937–2010)

11 Melody for flute and piano (2001)	1.59
---	------

Total time: 83.31

Irina Stachinskaya, flute

Mikhail Turpanov, piano

ЗВУКОВОЙ ОБЗОР 3

SOUND REVIEW

Sound Review («Звуковой обзор») — это антология музыки российских композиторов XX–XXI веков. Проект был начат в 2020 году Союзом композиторов России совместно с фирмой «Мелодия». Создание такой антологии — органичное продолжение деятельности Союза композиторов России, который сегодня активно поддерживает всестороннее развитие композиторского творчества: устраивает концерты, фестивали, конкурсы, исполнительские лаборатории и научные конференции, выступает в качестве партнера главных проектов, связанных с миром современной музыки в России. Вся эта деятельность направлена не только на поддержку самих композиторов, но и на знакомство широкой публики с их произведениями, воспитание новых авторов, продвижение профессиональной музыкальной культуры в России и за рубежом.

В дебютном выпуске «Звукового обзора» были представлены произведения лидеров русского музыкального авангарда начала XX века и музыка композиторов, рожденных в 1970–1990-е годы. В «Звуковом обзоре» 2021 года неоромантические сочинения Мясковского и Задерацкого сочетаются с музыкой авторов, которые начали свой творческий путь в 1950–1980-е годы.

«Звуковой обзор» 2022 года также объединил музыку разных эпох: от сочинений композиторов-«шестидесятников» до музыки современных молодых авторов, некоторым из них на сегодняшний день еще не исполнилось и тридцати лет. Сочинения для фортепиано Николая Сидельникова, Бориса Тищенко, Валентина Сильвестрова были записаны пианистами Юрием Фавориным и Марком Булошниковым. Антон Изгагин исполнил программу из сочинений современных композиторов для старинного инструмента виола да гамба. Оркестр OpensoundOrchestra под управлением Станислава Малышева представил сочинения, объединенные концепцией философского осмысления четырех времен года разными композиторами.

Этот альбом включает сочинения для флейты и фортепиано разных лет в исполнении Ирины Стачинской и Михаила Турпанова. В программе три сонаты для флейты и фортепиано, разбавленные пьесами, одна из которых написана для флейты соло. На записях флейта выступает в разных обликах. Она исполняет кра-

сивые мелодии, берет сверхвысокие ноты и изображает птиц всех видов. Она дает звук на вдохе и выдохе, исполняет мультифоники, слэп и пиццикато. Ее ударяют по клапанам и разделяют на части, но она нигде не звучит одинаково.

Геннадий Баншиков. Соната для флейты и фортепиано (1975)

Геннадий Баншиков (род. 1943) — советский и российский композитор, родившийся в Казани. Баншиков начал обучение в Московской консерватории по классу композиции С.А. Баласаняна (1961–1964), окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции Б.А. Арапова (1965–1966; 1966–1969 — аспирантура). С 1974 года Баншиков преподает в Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории композицию и оркестровку (с 1998 года — профессор). Баншиков — автор нескольких опер и балетов, четырех симфоний, нескольких концертов для солирующего инструмента с оркестром (в том числе концерта для камерного оркестра и автоответчика «Телефонная книга»), ряда камерных сочинений, музыки к кинофильмам и спектаклям. В 1997 году было выпущено учебное пособие Баншикова «Законы функциональной инструментовки» (СПб, издательство «Композитор»).

Соната для флейты и фортепиано посвящена памяти Дмитрия Шостаковича. Она написана в год его смерти и собирает всё, что так дорого в его музыке: его мелодику, ритмику, гармонию, лады и особенности драматургии. В сочинении четыре части, идущие без перерыва и объединенные общей интонацией *lamento*. Первая часть выполняет роль прелюдии. Соната начинается с *quasi*-серии — одноголосного ряда из тринадцати звуков в партии фортепиано, из которых один звук повторяется. Композитор не использует додекафонию, но применяет двенадцатитоновые ряды, подобно тому, как в творчестве Шостаковича порой встречаются мелодии из двенадцати неповторяющихся звуков. Этой же темой заканчивается сочинение. Вторая часть — драматическое скерцо в стиле Шостаковича. Третья часть — пассакалия для фортепиано соло, написанная в форме вариаций на неизменную тему. На ту же тему написан медленный финал. Это лирическое послесловие, родственное тихим кодам Шостаковича. Тему пассакалии в финале исполняет одинокий голос флейты. Шостакович не написал ни одного сочинения с солирующей флейтой, однако звучание здесь напоминает знаменитые соло деревянных духовых в его симфониях.

Денис Хоров. Серенада для флейты и фортепиано (2020)

Денис Хоров (род. 1989) — композитор родом из Улан-Удэ. В 2015 году он окончил Московскую консерваторию по классу композиции профессора Ю. В. Воронцова, в 2017 году — аспирантуру. С 2013 года Денис Хоров является ведущим научным сотрудником и заведующим Отделом творческих проектов Мемориального музея А. Н. Скрябина. В музее композитор курирует междисциплинарную медиа-лабораторию Scriabin Lab, развивающую идеи светомузыки Скрябина.

Новые сочинения Дениса Хорова радикально отличаются от его сочинений консерваторских лет. Через диссонансы, эксперименты и авангардные техники Хоров пришел к новому стилю — гармоничному, консонантному, мелодичному и практически бесконфликтному. Серенаду для флейты и фортепиано (2020) можно назвать серенадой «после авангарда». Название не содержит в себе сложных концепций и слов на разных языках. Это романтическая серенада в значении не Моцарта, но Чайковского. Из современных приемов игры в пьесе встречаются лишь удары клапанами и игра с шумом воздуха: как будто композитор XIX века, сочиняющий серенаду, случайно набрел на авангардные приемы.

Образ серенады — пасторальный. Она написана в тональности си-бемоль мажор, имеющей «пасторальную» репутацию. Традиционна и звукоизобразительность, использованная в сочинении. В этой Аркадии поют птицы (трели и форшлагги в партии флейты), трудятся и отдыхают крестьяне (бурдонные квинты, лидийский лад), мирно текут ручьи (пассажи в партии фортепиано). Сельская жизнь протекает на фоне величественной природы (нонаккорды). Несмотря на классический комплекс изобразительных средств, сочинение вписывается в стиль композитора. Одна из главных черт стиля Дениса Хорова — повышенная роль тембра в композиции. Для композитора важна не столько функциональная гармония, сколько колорит. Если раньше Денис Хоров создавал новые тембровые сочетания при помощи авангардных приемов игры, то здесь они найдены в классическом составе флейты и фортепиано.

Иван Соколов. Соната для флейты и фортепиано (2020)

Иван Соколов (род. 1960) — российский композитор, пианист и музыковед. Окончил Московскую консерваторию как пианист и композитор (класс композиции Н. Н. Сидельникова, фортепиано Л. Н. Наумова, 1983) и ассистентура-стажировку (1986). В 1988–1994 годах Соколов преподавал в Московской консерватории инструментовку и чтение партитур, а с 2005 года ведет курс «Теория музыкального содержания».

Соната для флейты и фортепиано Ивана Соколова классична по форме и содержанию. Она написана в трех частях. Мы встретим в ней старую добрую экспозицию, разработку и репризу, каденции и модуляции и всё еще трагическую тональность до минор. Соколов не играет наперегонки с авангардом и просто пишет ту музыку, какую он хочет писать. Слушатель сонаты может наслаждаться чисто музыкальными красотами, всегда оригинальными у Соколова: изящной полифонической техникой, тут и там разбросанными имитациями, неожиданным развитием знакомых тем. Главная тема становится определяющей для всей сонаты и влияет на весь ее тематизм. То она становится фигурацией побочной партии, то прячется во второй теме медленной части, то превращается в тему третьей части. Она же завершает сонату, оставляя после себя только стук клапанов флейты.

В сонате использован максимальный диапазон флейты: от экстремально высокой до четвертой октавы, которым заканчивается первая часть, до низкой до первой октавы, с которой начинается вторая. В первой части флейта ассоциируется с птичьим пением: в репризе побочной темы расцветает сад с птицами всех видов (в скобках отметим, что Соколов — один из лучших исполнителей «Пения птиц» Э. В. Денисова). Во второй части флейта — встревоженная птица, предчувствующая опасность. *Perpetuum mobile* третьей части напоминает снег, падающий мягкими хлопьями.

Давид Кривицкий. Мелодия для флейты и арфы (фортепиано) (2001)

Давид Кривицкий (1937–2010) — автор около 2000 сочинений, его имя было внесено в книгу рекордов «Русский Гиннес». В 1960 году окончил Киевскую консерваторию по классу скрипки А. Г. Манилова, а затем за три года освоил про-

грамму композиторского факультета Института имени Гнесиных (класс профессора Г. И. Литинского).

Мелодия для флейты и арфы — лаконичная пьеса, написанная в 2001 году. На диске она звучит в исполнении флейты и фортепиано: в нотах не исключается возможность исполнения пьесы на других инструментах. Мелодии предпослано несколько эпиграфов, составляющих своеобразную дискуссию о сущности музыки и мелодии. Антон Веберн утверждал: «Музыка есть закономерность [природы], воспринимаемая слухом». Далее приводится мнение Антонина Рейхи: «...Мелодия должна поражать, трогать или улаживать!» Завершает спор цитата Горация: «Pulchre, bene, recte» («Прекрасно, хорошо, правильно»).

Среди «участников» обсуждения неожиданным кажется присутствие Антона Веберна — композитора, противоположного Кривицкому по творческим устремлениям. Хотя у Кривицкого был опыт написания музыки в серийной технике, он всё же остается тональным композитором. Тем не менее слова самого Кривицкого также объединяют музыку и природу: «Природа и музыка — нежная трепетность и глубина: не это ли логос звучащей флейты?»

Следующая затем пьеса сама становится высказыванием на тему того, что есть мелодия. Двухминутное сочинение в концентрированном виде выражает творческое кредо автора. Композитор считал, что главная цель музыки — нести людям красоту. Мелодизм — одна из главных черт стиля Кривицкого. Мелодия становится его заявлением, его практическим ответом на теоретические рассуждения мыслителей разных эпох. Это действительно одна мелодия: в партии флейты не выписано ни одной паузы. Мелодию сопровождает вязь изысканных гармоний в партии фортепиано.

Александр Белобородов. Соната для флейты и фортепиано (1991)

Александр Белобородов (1948–2016) родился в Перми. В 1973 году окончил Петрозаводский филиал Ленинградской консерватории по классу композиции А. С. Лемана. С 1973 года композитор преподавал в Петрозаводской консерватории, с 2001 года — профессор. В 1981 году окончил ассистентуру-стажировку при Московской консерватории.

Творческая деятельность Белобородова тесно связана с Карелией. Многие сочинения композитора основаны на карело-финском эпосе «Калевала», среди них Симфония № 2 «Куллерво» (1984), Детская симфоническая сюита по мотивам эпоса «Калевала» (1988), Музыкальные картинки по мотивам «Калевалы» для фортепиано в 4 руки (1988) и др. В 1989 году Белобородов стал председателем Союза композиторов Карелии. В 1993 году композитор написал государственный гимн Республики Карелия. В 1995 году Белобородову было присуждено звание заслуженного деятеля искусств Республики Карелия.

Программа Сонаты для флейты и фортепиано не обозначена автором, однако сочинение кажется вдохновленным фантастическим карельским эпосом. Одночастная соната написана в форме составного рондо с повторением эпизодов. В ней можно услышать противостояние загробного царства Туонелы миру живых. Царство смерти — тоскливая мелодия флейты на фоне кластеров фортепиано. Два мира разделяет черная река, по водам которой плывет лебедь. Пленительна его хрупкая песня, но холодны воды и холоден тембр флейты. Мир живых — испуганная пляска. Из доброго он превращается в отталкивающий: всё агрессивнее становится топот ног, всё неистовее свист флейты.

Валерия Кухта. «Ушу» для флейты соло (2017)

Валерия Кухта (род. 1994) — композитор из Санкт-Петербурга. В 2019 году окончила Санкт-Петербургскую консерваторию по классу композиции Г. И. Банщикова. Валерия Кухта — автор множества сочинений в разных жанрах, среди которых особое место занимает хоровая музыка и музыка для детей. С 2015 года она преподает в детской хоровой студии «Крещендо», а с 2018 года руководит одноименным детским вокальным ансамблем. В 2020 году вышел авторский сборник композитора «Озорные песенки» для детского хора (издательство «Планета музыки»).

Пьеса «Ушу» для флейты соло посвящена культуре Китая. Ушу — собирательное название китайских боевых искусств. Сочинение состоит из двух частей: «Чань» («Медитация») и «Дуйлянь» («Постановочный бой»). Чань — китайская школа буддизма, главной духовной практикой которой является медитация. По-

ЗВУКОВОЙ ОБЗОР 3

следователи чань сохраняют внутреннее спокойствие даже при активном образе жизни, в том числе занятии боевыми искусствами. Музыка первой части изображает ровное дыхание медитирующего человека. Звук на флейте берется попеременно на вдохе и выдохе, на протяжении всей части метр практически отсутствует, а темп равен спокойному дыханию исполнителя. Мультифоники и whistle tones ассоциируются с традиционными китайскими музыкальными инструментами.

Дуйлянь — вид ушу, постановочный поединок, зрелище, сравнимое с театральным представлением. Быстрые пассажи флейты показывают ловкость и красоту движений спортсменов, дикие возгласы «ха!» и «я!» — азарт спортивного соревнования. Музыка передает все стадии поединка: от напряженного ожидания сближения (слэп, стук по клапанам флейты) до торжества, сопровождаемого топотом ног. Вместе с победным вскриком исполнитель резко «разламывает» флейту пополам, отделяя друг от друга части корпуса инструмента.

ИРИНА СТАЧИНСКАЯ

Ирина Стачинская родилась в 1989 году в Москве. Окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных (класс профессора В. Л. Кудри) и аспирантуру Высшей школы музыки имени Альфреда Корто в Париже (класс Ж. Феррандиса).

Лауреат премии Rising Star («Восходящая звезда») на фестивале в Веггисе (Швейцария), Международного конкурса флейтистов Максанса Ларьё в Ницце (III премия), обладатель Золотого диплома Международного интернет-конкурса Golden Trophy в Нью-Йорке (в составе KUI-трио). Участвовала в Международном молодежном фестивале искусств в Канне (Франция). В 2018 году дебютировала на Радио Франс и фестивале в Кухмо (Финляндия).

Выступала с такими коллективами, как Камерный оркестр театра Ла Скала, Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», оркестры Нижегородской, Курской, Новосибирской и Томской филармоний, Дальневосточный академический симфонический оркестр. С флейтисткой сотрудничали Теодор Курентзис, Давиде Формизано, Жан Феррандис, Филипп Молл, Артур Юссен, Ирина Люпинес, Паулине Заксе,

Александр Гиндин, Никита Борисоглебский, Дмитрий Коган, Денис Буряков, Айдар Гайнуллин.

В настоящее время Стачинская преподает в Московском институте музыки имени А. Г. Шнитке и Московском институте культуры. С 2014 года Стачинская — артистка фирмы Powell, играет на золотой флейте 14K. Совместно с Филиппом Моллом флейтистка записала альбом «Русские грезы», выпущенный в 2016 году фирмой «Мелодия».

МИХАИЛ ТУРПАНОВ

Пианист Михаил Турпанов родился в 1989 году в Красноярске. Окончил Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку (класс профессоров Н. А. Петрова и М. С. Воскресенского).

Лауреат международных конкурсов. В 2015 году получил приз «Лучшему участнику второго тура» на XV Международном конкурсе имени П. И. Чайковского. В 2010 году выиграл III Международный конкурс пианистов памяти В. Лотар-Шевченко в Новосибирске. Участвовал в фестивалях Pianoscope, Gradus ad Parnassum, Primavera Classica, «Шаги на снегу», «Возрождение», «Весна в России», «Русские вечера», Летнем музыкальном фестивале в Копенгагене. В 2016 году сыграл на фестивале в Монпелье (Франция) с прямой трансляцией концертов на Радио Франс. В качестве солиста выступал с Национальным филармоническим оркестром России, Московским камерным оркестром Musica Viva, Государственным академическим камерным оркестром России, Концертным симфоническим оркестром Московской консерватории. Сотрудничал со всемирно известными дирижерами, в числе которых Кен-Дэвид Мазур и Александр Лазарев.

Важное место в репертуаре Турпанова занимает современная музыка. В рамках программы «Антология фортепианной музыки России» он записал сочинения А. Г. Шнитке, А. К. Вустина и Н. Н. Каретникова. Исполнитель осуществил ряд российских и мировых премьер сочинений Х. Черновин, Ю. М. Буцко, И. Г. Соколова и других. В 2015 году Турпанов участвовал в российской премьере Третьей симфонии Н. С. Корндорфа в Большом зале Московской консерватории.

SOUND REVIEW 3

SOUND REVIEW

Sound Review is an anthology of music by Russian composers of the 20th and 21st centuries. The project was launched in 2020 by the Union of Composers of Russia together with Firma Melodiya. The creation of such an anthology is an organic continuation of the activities of the Union of Composers of Russia, which today actively supports the comprehensive development of composers' creativity by arranging concerts, festivals, competitions, performing laboratories, and scientific conferences, and acting as a partner of major projects related to the world of contemporary music in Russia. All these activities are not only aimed at supporting the composers, but also at introducing the general public to their works, educating new talents, and promoting professional musical culture in Russia and abroad.

The debut release of Sound Review featured works by the leaders of the Russian musical avant-garde of the early 20th century and the music of composers born between 1970 and 1990. The 2021 Sound Review combines neo-romantic compositions of Myaskovsky and Zaderatsky with the music of those whose careers began in the 1950s to the 1980s.

The 2022 Sound Review again brings together music from different eras, from works by composers of the sixties to the music of contemporary young ones, some of whom have not turned thirty. The piano works by Nikolai Sidelnikov, Boris Tishchenko, and Valentin Silvestrov were recorded by pianists Yury Favorin and Mark Buloshnikov. Anton Izgagin performed a program consisting of works by contemporary composers for the period instrument viola da gamba. OpensoundOrchestra conducted by Stanislav Malyshev presents pieces united by the concept of philosophical interpretation of the four seasons by different composers.

This album includes works for flute and piano composed in different years and performed by Irina Stachinskaya and Mikhail Turpanov. The program comprises three sonatas for flute and piano and other works, one of which is written for solo flute. The recordings feature the flute in different guises. It performs beautiful melodies, plays ultra-high notes, and imitates birds of all kinds. It gives a sound when the performer inhales and exhales, and does multiphonics, slap, and pizzicato. It gets hit on its valves and split into parts, but never sounds the same.

Gennady Banshchikov. Sonata for Flute and Piano (1975)

Gennady Banshchikov (born 1943) is a Soviet and Russian composer from Kazan. Banshchikov studied at the Moscow Conservatory as a composer in the class of Sergei Balasanyan between 1961 and 1964, then graduated from the Leningrad Conservatory where he studied composition with Boris Arapov in 1965 and 1966, and did postgraduate studies from 1966 to 1969. Since 1974 Banshchikov has been teaching composition and orchestration at the Leningrad (St. Petersburg) Conservatory and since 1998 he has been a professor there. Banshchikov has written several operas and ballets, four symphonies, a number of concertos for various instrument and orchestra (including the "Phone Book," a concerto for chamber orchestra and answering machine), some chamber works, music for films and theater productions. In 1997, Banshchikov published his textbook "Laws of Functional Instrumentation" (St. Petersburg, Kompozitor Publishers).

The Sonata for Flute and Piano is dedicated to the memory of Dmitri Shostakovich. It was written in the year of his death and collects everything that is so dear about his music: his melodics, rhythmic, harmony, tonality, and dramatic specifics. The composition comprises four movements that are performed without a break and united by the general intonation of lamento. The first movement acts as a prelude. The Sonata begins with a quasi-series — a one-voiced row of thirteen sounds in the part of the piano, of which one sound is repeated. The composer does not use dodecaphony, but applies the twelve-tone rows, just like the melodies made of twelve non-recurrent sounds that are sometimes found in Shostakovich's works. The piece ends with the same theme. The second movement is a dramatic scherzo in the vein of Shostakovich. The third one is a passacaglia for solo piano written in the form of variations on the constant theme. The slow finale is written on the same theme. It is a lyrical afterword akin to Shostakovich's quiet codas. The theme of passacaglia in the finale is performed by the lonely voice of the flute. Shostakovich did not write a single piece with a solo flute, but the sound here resembles the famous solos of wooden winds in his symphonies.

Denis Khorov. Serenade for Flute and Piano (2020)

Denis Khorov (born 1989) is a composer from Ulan-Ude. In 2015, he graduated from the Moscow Conservatory where he studied composition with Prof. Yuri Vorontsov.

SOUND REVIEW 3

In 2017, he finished graduate school. Denis Khorov has been a leading researcher and head of the department of creative projects of the Scriabin Memorial Museum since 2013. The composer runs the museum's Scriabin Lab, an interdisciplinary media laboratory that develops the ideas of Scriabin's color music.

Denis Khorov's new works are radically different from those he wrote when he was a conservatory student. Through dissonances, experiments, and avant-garde techniques, he came to a new style — harmonious, consonant, melodic, and almost conflict-free. The *Serenade for Flute and Piano* (2020) can be referred to as a post-avant-garde serenade. The name does not contain complex concepts and words in different languages. It is a romantic serenade in the vein of not Mozart but Tchaikovsky. Of the modern playing techniques, the piece only has hits on the valves and playing with the noise of air: as if a nineteenth-century composer, while writing a serenade, accidentally came across some avant-garde techniques.

The image of the *Serenade* is pastoral. It is written in the key of B-flat major, which has a "pastoral" reputation. The sound imagery used in the piece is also traditional. In this Arcadia, birds sing (trills and grace notes in the part of the flute), peasants work and rest (bourdon fifths, the Lydian mode), brooks flow peacefully (passages in the piano part). Rural life proceeds against the background of majestic nature (ninth chords). Despite the classic set of figurative means, the piece fits into the composer's style. One of the main features of Denis Khorov's style is the increased role of timbre in a composition. For the composer, color is more important than functional harmony. Denis Khorov, who previously created new timbre combinations using avant-garde playing techniques, now finds them in the classic lineup of the flute and piano.

Ivan Sokolov. Sonata for Flute and Piano (2020)

Ivan Sokolov (born 1960) is a Russian composer, pianist, and musicologist. He graduated from the Moscow Conservatory as a pianist and composer in 1983 (the composition class of Nikolai Sidelnikov, the piano class of Lev Naumov) and completed a probation assistantship course in 1986. From 1988 to 1994, Sokolov taught instrumentation and score reading at the Moscow Conservatory, and has been teaching the course "Theory of Musical Content" since 2005.

The *Sonata for Flute and Piano* by Ivan Sokolov is classic in both form and content. It has three movements. In it, we will meet the good old exposition, development and reprise, cadences and modulations, and the still tragic tonality of C minor. Rather than racing with the avant-garde, Sokolov simply writes music that he wants to. The listener of the *Sonata* can enjoy purely musical beauties, which are always original with Sokolov: a graceful polyphonic technique, imitations scattered here and there, unexpected developments of familiar themes. The main theme becomes determining for the whole *Sonata* and affects its entire thematic invention. At times, it becomes a figuration of a side part, or hides in the second theme of the slow section, or turns into a theme of the third movement. It also completes the *Sonata*, leaving behind only the knocking of the flute valves.

The *Sonata* uses the maximum flute range: from an extremely high C of the four-time accented octave, which ends the first movement, to a low C of the one-accented octave, which opens the second one. In the first movement, the flute is associated with bird singing: in the reprise of the side theme, a garden, inhabited with birds of all kinds, blooms (in brackets we note that Sokolov is one of the best performers of Edison Denisov's "Bird Singing"). In the second movement, the flute is an alarmed bird apprehensive of danger. The perpetuum mobile of the third movement resembles snow that falls with soft flakes.

David Krivitsky. Melody for Flute and Harp (Piano) (2001)

David Krivitsky (1937–2010) composed about 2,000 works and his name entered the Russian Guinness Book of Records. In 1960, he graduated from the Kyiv Conservatory where he studied violin with Alexander Manilov, and then, during three years, mastered the program of the composition faculty of the Gnessins Institute (with Prof. Heinrich Litinsky).

The *Melody for Flute and Harp* is a laconic piece written in 2001. On the album, it is performed by the flute and piano: the sheet music does not preclude the possibility of performing the piece on other instruments. The *Melody* is preceded with several epigraphs that make up a kind of discussion about the essence of music and melody. Anton Webern argued: "Music is a regularity [of nature] perceived by hearing." Next, we have the

SOUND REVIEW 3

opinion of Antonín Rejcha: "... A melody must strike, touch, or delight!" The dispute is completed by a Horace quote: "Pulchre, bene, recte" ("Beautiful, good, correct").

Among the "participants" of the dispute, the presence of Anton Webern, a composer with creative aspirations that were opposite to Krivitsky's, seems unexpected. Although Krivitsky had the experience of writing music in serial technique, he still remains a tonal composer. Nevertheless, the words of Krivitsky himself also unite music and nature: "Nature and music are tender trepidation and depth: it's the logos of the flute sound, isn't it?"

The piece that follows becomes a statement about the fact that there is a melody. The two-minute piece in a concentrated expressions of the composer's creative credo. The composer believed that the main goal of music was to bring beauty to people. Melodism is one of the main features of Krivitsky's style. Melody becomes his message, his practical answer to the theoretical reasoning of thinkers of different eras. This is really one melody: the flute part does not have a single pause. The Melody is accompanied by a ligature of exquisite harmonies in the piano part.

Alexander Beloborodov. Sonata for Flute and Piano (1991)

Alexander Beloborodov (1948–2016) was born in Perm. In 1973, he graduated from the Petrozavodsk branch of the Leningrad Conservatory where he studied composition with Albert Leman. From 1973, the composer taught at the Petrozavodsk Conservatory, and from 2001, was a professor there. In 1981, he completed a probation assistantship course at the Moscow Conservatory.

Beloborodov's career was closely connected with Karelia. Many of the composer's works were based on the "Kalevala" (a Karelian-Finnish epic), including Symphony No. 2 "Kullervo" (1984), the "Children's Symphonic Suite Based on the Kalevala" (1988), the "Musical Pictures Based on the Kalevala for Piano Four Hands" (1988), and others. In 1989, Beloborodov became the chairman of the Union of Composers of Karelia. In 1993, the composer wrote the anthem of the Republic of Karelia. In 1995, he was awarded the title of Honored Artist of the Republic of Karelia.

The program of the Sonata for Flute and Piano was not specified by the composer, but the piece seems inspired by the Karelian fantasy epic. The one-movement Sonata is written in the form of a composite rondo with a repetition of bits. It depicts the

confrontation between the afterlife kingdom of Tuonela and the world of the living. The kingdom of death is a dreary melody of the flute against the background of piano clusters. The two worlds are separated by a black river with a swan gliding on its water. Its fragile song is captivating, but the water is cold and so is the timbre of the flute. The world of the living is a frenzied dance. The good mood turns into a repulsive one: the clatter of the feet gets more aggressive, and the whistle of the flute gets frantic.

Valeria Kukhta. Wushu for Solo Flute (2017)

Valeria Kukhta (born 1994) is a composer from St. Petersburg. In 2019, she graduated from the St. Petersburg Conservatory where she studied composition with Gennady Bانشchikov. Valeria Kukhta has written many works in different genres, among which choral music and music for children hold a special place. She has been teaching at the Children's Choir Studio Crescendo since 2015, and leading the children's vocal ensemble of the same name since 2018. In 2020, the composer released a collection titled "Mischievous Songs" for children's choir (Planet of Music Publishers).

The piece "Wushu" for Solo Flute is dedicated to the culture of China. Wushu is a collective name of Chinese martial arts. The composition consists of two movements: "Chan" ("meditation") and "Duilian" ("choreographed battle"). Chan is a Chinese school of Buddhism, the main spiritual practice of which is meditation. The followers of Chan maintain inner calm even when they have an active lifestyle, also when they practice martial arts. The music of the first movement depicts the even breath of a meditating person. The sound on the flute is taken alternately when inhaling and exhaling. The beat is actually absent throughout the movement, and the tempo is equal to the performer's calm breath. The multiphonics and whistle tones are associated with traditional Chinese musical instruments.

Duilian is a type of wushu, a choreographed duel, a show comparable to a theatrical performance. The fast passages of flute depict the dexterity and beauty of the athletes' movements, and the wild exclamations "ha" and "ya" are part of a heated competition. The music conveys all the stages of the fight: from the intense expectation of rapprochement (slap, knocking on the flute valves) to the triumph accompanied by stomping feet. Along with the victorious cry, the performer abruptly "splits" the flute in half, separating parts of the instrument body from each other.

SOUND REVIEW 3

IRINA STACHINSKAYA

Irina Stachinskaya was born in 1989 in Moscow. She graduated from the Gnessins Russian Academy of Music, where she studied with Prof. Vladimir Kudrya, and also finished the graduate school of the École Normale de Musique de Paris “Alfred Cortot” with Jean Ferrandis.

She has won the Rising Star Prize at the festival in Weggis, Switzerland, and the third prize of the Maxence Larrieu International Flute Competition in Nice, France. As a member of KUI Trio, she has received the Golden Diploma of the International Internet Golden Trophy Competition in New York. She has participated in the International Youth Festival of Arts in Cannes, France. In 2018, she debuted on Radio France and the Festival in Kuhmo, Finland.

She has performed with the Chamber Orchestra of the Teatro alla Scala, the Symphony Orchestra of the Mariinsky Theater, the New Russia Symphony Orchestra, the orchestras of the Nizhny Novgorod, Kursk, Novosibirsk and Tomsk philharmonic societies, as well as the Far East Academic Symphony Orchestra. Teodor Currentzis, Davide Formisano, Jean Ferrandis, Phillip Moll, Arthur Jussen, Irina Lupines, Pauline Sachse, Alexander Gindin, Nikita Borisoglebsky, Dmitri Kogan, Denis Buryakov, and Aidar Gainullin have collaborated with the flutist.

Stachinskaya now teaches at the Schnittke Moscow Institute of Music and the Moscow Institute of Culture. She has been a Powell artist since 2014 and plays a 14K gold flute. Together with Phillip Moll, the flutist recorded the album “Russian Dreams” released on Melodiya in 2016.

MIKHAIL TURPANOV

Pianist Mikhail Turpanov was born in 1989 in Krasnoyarsk. He graduated from the Moscow Conservatory and probation assistantship school where he was guided by Professors Nikolai Petrov and Mikhail Voskresensky.

He is a prize-winner of international competitions. In 2015, he received the prize as “Best Participant of the Second Round” at the 15th International Tchaikovsky Competition. In 2010, he won the 3rd International Véra Lautard-Chevtchenko Piano Competition in Novosibirsk. He has participated in the festivals Pianoscope, Gradus Ad

Parnassum, Primavera Classica, Footsteps in the Snow, Renaissance, Spring in Russia, Russian Evenings, and the Summer Music Festival in Copenhagen. In 2016, he played at the festival in Montpellier, France, as part of the live broadcast on Radio France. As a soloist, he has performed with the National Philharmonic Orchestra of Russia, the Moscow Chamber Orchestra Musica Viva, the State Academic Chamber Orchestra of Russia, and the Concert Symphony Orchestra of the Moscow Conservatory. He has collaborated with world famous conductors, including Ken-David Masur and Alexander Lazarev.

Modern music is an important part of Turpanov’s repertoire. As a participant of the program “Anthology of Piano Music of Russia,” he has recorded he works by Alfred Schnittke, Alexander Vustin, and Nikolai Karetnikov. In Russia and overseas, the performer has premiered a number of works by Chaya Czernowin, Yuri Butsko, Ivan Sokolov, and others. In 2015, Turpanov participated in the Russian premiere of Nikolai Korndorf’s Symphony No. 3 at the Grand Hall of the Moscow Conservatory.

ЗАПИСИ СДЕЛАНЫ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ В ИЮНЕ 2022 ГОДА

ЗВУКОРЕЖИССЕР: МИХАИЛ СПАССКИЙ

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:

АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ, КАРИНА АБРАМЯН

МЕНЕДЖЕРЫ ПРОЕКТА: МАРИНА БЕЗРУКОВА, ОЛЬГА ПАРАНИЧЕВА

АВТОР ТЕКСТА: АЛИСА НАСИБУЛИНА

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: НАТАЛЬЯ СТОРЧАК

ДИЗАЙН: ГРИГОРИЙ ЖУКОВ

КОРРЕКТОРЫ: МАРГАРИТА КРУГЛОВА, ОЛЬГА ПАРАНИЧЕВА

ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ: НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ: ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ, КРИСТИНА ХРУСТАЛЕВА

RECORDED AT THE GRAND HALL OF THE MOSCOW CONSERVATORY IN JUNE 2022

SOUND ENGINEER: MIKHAIL SPASSKY

PROJECT SUPERVISOR: ANDREY KRICHEVSKIY

LABEL MANAGER: KARINA ABRAMYAN

PROJECT MANAGERS: MARINA BEZRUKOVA, OLGA PARANICHEVA

LINER NOTES: ALISA NASIBULINA

RELEASE EDITOR: NATALIA STORCHAK

DESIGN: GRIGORY ZHUKOV

PROOFREADERS: MARGARITA KRUGLOVA, OLGA PARANICHEVA

TRANSLATION: NIKOLAI KUZNETSOV

DIGITAL RELEASE: DMITRY MASLYAKOV, KRISTINA KHRUSTALEVA

ПРОЕКТ СОЗДАН ПО ЗАКАЗУ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

THE PROJECT WAS COMMISSIONED BY THE UNION OF COMPOSERS OF RUSSIA
WITH THE SUPPORT OF THE MINISTRY OF CULTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION

MEL CO 1137/4

© АО «ФИРМА МЕЛОДИЯ», 2022. 127055, Г. МОСКВА, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д. 73, СТР. 1 INFO@MELODY.SU

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ВОСПРОИЗВЕДИЕ (КОПИРОВАНИЕ), СДАЧА В ПРОКАТ, ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И ПЕРЕДАЧА В ЭФИР БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕНЫ.

WARNING: ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORISED COPYING, REPRODUCTION, HIRING, LENDING, PUBLIC PERFORMANCE AND BROADCASTING PROHIBITED.

LICENCES FOR PUBLIC PERFORMANCE OR BROADCASTING MAY BE OBTAINED FROM JSC «FIRMA MELODIA», NOVOSLOBODSKAYA STREET 73, BUILDING 1, MOSCOW, 127005, RUSSIA, INFO@MELODY.SU.
IN THE UNITED STATES OF AMERICA UNAUTHORISED REPRODUCTION OF THIS RECORDING IS PROHIBITED BY FEDERAL LAW AND SUBJECT TO CRIMINAL PROSECUTION.